

**Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования «Саранская духовная семинария
Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви»**

Подписано простой электронной подписью
ФИО: Алексей Владимирович Зверев (Протоиерей)
Должность: ректор
Дата и время подписания: 18.06.2024 13:21:53
Ключ: bbabbdc-a4e3-46f3-8841-2b831c57141e

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

протоиерей **Алексей Зверев**

Принята на заседании Ученого совета
протокол № 8 от «17» июня 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ»**

Уровень образования

Среднее профессиональное церковное образование

Образовательная программа

**Основная образовательная программа
подготовки служителей Русской Православной Церкви**

Специальность

Регент церковного хора, преподаватель

Квалификация

Регент церковного хора, преподаватель

Форма обучения

Очная

Саранск 2024

Рабочая программа дисциплины «История церковной музыки» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель», утвержденным решением Священного Синода от 29.07.2017 г. (журнал № 61).

Разработчики: заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии, доктор искусствоведения, профессор Шелудякова О. Е., старший преподаватель Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» Якубова Л. И.

Согласовано:

Заведующая регентским отделением – М. Фомаида (Синицкая)

Рабочая программа дисциплины «История церковной музыки» одобрена на заседании Ученого Совета Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» от 17 июня 2024 г., протокол № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся	5
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее	5
4. Объём дисциплины, форма промежуточной аттестации	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1 Тематический план.....	6
5.2 Развёрнутый тематический план занятий	12
6. Фонд оценочных средств.....	38
6.1 Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости	38
6.2 Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации.....	40
6.3 Критерии оценки	42
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы	43
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.....	44
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса	44
10. Методические рекомендации	44
10.1 Методические рекомендации по работе с конспектами	45

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История церковной музыки» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Регент церковного хора, преподаватель».

Дисциплина «История церковного пения» относится к церковно-певческому и церковно-историческому модулю учебного плана. Дисциплина нацелена на обеспечение качественной подготовки учащихся-регентов к их будущей профессиональной деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

В курсе «История церковной музыки» изучаются философско-эстетические и образно-стилистические основы духовного музыкального искусства как неотъемлемого компонента художественной культуры и важного звена общей истории Православной Церкви.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью курса «История церковной музыки» является воспитание высококвалифицированных руководителей церковного хора, знающих основные особенности национальных школ, важнейшие исторические формы существования духовной музыки и способных применять исторические знания в практической деятельности.

В связи с этим основная направленность дисциплины определяется как историческая, а ведущими формами работы должны стать лекции и семинары. Курс «Истории церковной музыки» (и это входит в его задачи) наряду с другими дисциплинами должен расширять и обогащать кругозор студентов, стимулировать развитие их природных музыкальных данных и чуткости восприятия музыки, способствовать развитию художественного вкуса, пробуждению инициативы и становлению профессионализма

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с историей формирования различных стилей духовной музыки, связь духовной музыки с другими формами существования музыкального искусства, а также детальное рассмотрение отдельных этапов становления духовной музыки. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о путях развития духовной музыки; осваивают основные термины и понятия, касающиеся дисциплины «История церковной музыки»; изучают музыкальные примеры и основные научные исследования по важнейшим этапам формирования духовной музыки; получают навыки исторического и стилистического музыкального анализа.

Задачи:

- изучение истории богослужебного пения, излагаемой в музыкально-эстетической традиции христианского Востока и Запада;
- воспитать у студентов навыки анализа духовных произведений, их особенностей, важнейших явлений духовного музыкального искусства;
- научить работать с музыковедческой литературой, посвященной духовной музыке;
- расширить музыкально-культурный кругозор студентов на основе изучения лучших образцов духовной музыки

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

- ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ПК 1. Целостно, духовно и эстетически воспринимать православные церковные произведения и исполнять их в соответствии с православной церковной традицией.
- ПК 3. Систематически работать над совершенствованием репертуара.

– ПК 4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания и практические навыки в процессе поиска интерпретаторских решений.

– ПК 7. Использовать знания в области основ православия, психологии и педагогики, и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– основные термины и понятия, касающиеся дисциплины «История церковной музыки»;

– основные музыкальные примеры и основные научные исследования по важнейшим этапам развития духовной музыки;

– основные певческие стили, основной свод песнопений разных эпох, жанров и стилей;

– основные нотные издания.

уметь:

– проводить историко-стилевой анализ музыкального произведения; самостоятельно приобретать новые знания по дисциплине «История церковной музыки»;

– раскрывать художественное содержание песнопений, самостоятельно изучать песнопения разных стилей и жанров;

– использовать знания в области истории духовной музыки в регентско-певческом, общекультурном и музыкальном контексте.

владеть:

– основными принципами и методами проведения историко-стилевого анализа, навыком использования в регентской деятельности полученных знаний;

– способностью использовать знания основных этапов развития духовной музыки и их взаимодействия.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История церковной музыки» относится к церковно-певческому и церковно-историческому модулю.

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся

Необходимые знания, умения и готовности студентов осваиваются за счет изучения предшествующих и сопутствующих дисциплин – «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Постановка голоса», «Фортепиано», «Гармония».

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее

Содержание дисциплины необходимо для освоения дисциплин «Музыкальная литература», «Дирижирование», «Учебный хор», «Анализ музыкальных форм», «Практика работы с хором», а также при прохождении регентской и богослужебной практик.

4. Объём дисциплины, форма промежуточной аттестации

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме внутрисеместровой аттестации (устный опрос, письменная контрольная работа, и др.), и промежуточный контроль в форме зачетов и экзаменов (дифференцированные зачеты – 4, 6 семестр, экзамен – 8 семестр).

Общая трудоёмкость дисциплины в ак. часах	Распределение учебной нагрузки по семестрам, в академических часах							
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
192			32	32	32	32	32	32

5. Содержание дисциплины

5.1 Тематический план

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов.			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Модуль 1. История духовного пения дохристианской эпохи.	3	14	1	15	ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-7	Подготовить песнопения
1.1	История церковной музыки: определение, сущностные характеристики. Отличия богослужебного пения от светской музыки.	3	2		2		
1.2	Происхождение и функционирование музыки. Основные этапы развития музыкального искусства, периодизация.	3	2		2		
1.3	Древнееврейская музыка. Контрольный урок.	3	2	1	3		
1.4	Краткий обзор музыкальных культур Древнего Египта, Древнего Рима.	3	2		2		
1.5	Богослужебное пение Ветхого Завета. Музыка античности. Роль музыки в Ветхом Завете.	3	2		2		
1.6	Древнегреческая теория музыки, система ладов и тетрахордов, учение об этосе, основные музыкальные жанры.	3	4		2		
	Модуль 2. История церковного пения	3	14	3	17	ОК-3 ПК-1	Сообщение, устный

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов.			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Византии					ПК-3 ПК-4 ПК-7	ответ. Семинар
2.1	Раннехристианское богослужбное пение.	3	2				
2.2	Византийская певческая система, буквенная нотация	3	2				
2.3	Жанровая система раннехристианской церкви. Основные жанры византийской гимнографии – псалом, песнь, гимн и др. Контрольный урок.	3	2	1	3		
2.4	Воззрения на церковное пение отцов церкви.	3	2				
2.5	Византийская система осмогласия	3	2				
2.6	Амвросианское пение IV в. – наиболее ранняя форма богослужбного пения в Западной Европе.	3	2				
2.7	Реформа папы Григория Двоеслова (конец VI – начало VII в.) Контрольный урок.	3	2	2	4		
Итого:			28	4	32		
3	Модуль 3. Русское богослужбное пение X – XIV вв.	4	24	8	32	ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-7	Сообщение, доклад, подготовка музыкальных образцов, устный ответ. Семинар
3.1	Введение. Эстетика древнерусского певческого искусства.	4	2		2		
3.2	Древнерусское богослужбное пение и Византия.	4	2		2		
3.3	Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Проблема русско-болгарских связей.	4	2		2		
3.4	Теоретические основы богослужбного пения Древней Руси.	4	2		2		
3.5	Гласовая система Древней Руси. Контрольный урок.	4	2	2	4		

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов.			Ком- петен- ции	Формы текущего контроля		
			Лекц.	Практ.	Всего часов				
3.6	Жанровая система древнерусского пения.	4	2	2	4				
3.7	История чинов и последований древнерусского пения. Контрольный урок.	4	2	2	4				
3.8	Первый (предначинательный) период русского богослужебного пения.	4	2		2				
3.9	Период кондакарного пения на Руси.	4	2		2				
3.10	Письменные певческие памятники столпового распева. Основные типы певческих книг.	4	2		2				
3.11	Русские церковно-певческие нотации. Источниковедение.	4	2		2				
3.12	Основы безлинейной знаменной нотации. Крюковая азбука.	4	2		2				
Дифференцированный зачет		4		2	2				
Итого:			24	8	32				
4	Модуль 4. Период столпового знаменного пения		14	1	15			ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-7	Семинар, сообщение. Семинар
4.1	Теория музыки в Древней Руси: древнерусские певческие азбуки, памятогласия, кокизники, «лица», фитники.	5	4		4				
4.2	Пространные роспевы XV-XVII веков Большой знаменный роспев как развитие столпового знаменного распева.	5	2		2				
4.3	Путевой роспев.	5	2		2				
4.4	Демественный роспев.	5	2		2				
4.5	Особые формы церковного пения. Аненайки и хабувы. Хомония. Многогласие.	5	2		2				
4.6	Завершение эпохи знаменного распева. Контрольный урок.	5	2	1	3				

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов.			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Модуль 5. Период раннего русского многоголосия	5	12	5	17		
5.1	Период раннего русского многоголосия. Путь и демество. Особенности строчного пения (XVI в.), его нотация, разновидности. Путь и демество.	5	4		4		
5.2	Выдающиеся распевщики Древней Руси. Многораспевность как система богослужебного пения на Руси. Контрольный урок.	5		3	3		
5.3	Государевы певчие дьяки	5	2		2		
5.4	Патриаршие певчие дьяки. Казанское знамя.	5	2		2		
5.5	Позднейшие распевы: киевский, болгарский, греческий.	5	2		2		
5.6	Древнерусское певческое образование. Контрольный урок.	5	2	2	4		
Итого:			26	6	32		
	Модуль 6. Эпоха русского православного богослужебного пения XVII-XX вв.	6	26	6	32	ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-7	Сообщение, опрос, доклад. Семинар, опрос
6.1.	Русское православное богослужебное пение конца XVII – XX веков. Общий обзор.	6	2		2		
6.2	Первый период (период польско-украинского влияния). Общий обзор.	6	2		2		
6.3	Русское барокко и его влияние на печескую культуру.	6	4		4		
6.4	Н. Дилецкий. «Идея грамматики мусикийской».	6	2		2		
6.5	Теория партесных	6	2	2	4		

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов.			Компетенции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	сочинений. Обиходные партесные сочинения. Контрольный урок.						
6.6	Партесный хоровой концерт.	6	2		2		
6.7	Сочинения Василия Титова. Концерты С.Беляева, Н.Бавыкина. Контрольный урок.	6	2	2	4		
6.8	Канты и псалмы.	6	2		2		
6.9	Традиции партесного многоголосия в истории русской музыки.	6	2		2		
6.10	Период итальянского светского влияния (общий обзор).	6	2		2		
6.11	Итальянские духовные композиторы. Галуппи, Сарти.	6	2		2		
6.12	Хоровое духовное творчество М. Березовского	6	2		2		
Дифференцированный зачет		6		2	2		
Итого:			26	6	32		
	Модуль 7. Классицизм и романтизм в духовной музыке	7	22	10	32	ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-7	Доклад, сообщение. Семинар
7.1	Музыкальный классицизм. Духовные сочинения Д. Бортнянского	7	2	2	4		
7.2	Хоровые концерты С.А.Дегтярева	7	2		2		
7.3	Духовный композитор А. Ведель.	7	2		2		
7.4	Духовные композиторы школы Бортнянского. Контрольный урок.	7	2	2	4		
7.5	Немецко-петербургская композиторская школа в духовной музыке. Классицистские черты и романтическая стилистика в духовной музыке.	7	2		2		
7.6	Композиторы Придворной певческой капеллы. А. Львов.	7	2	2	4		

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов.			Ком- петен- ции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	Н.Бахметев. Г.Ломакин. Глинка и его духовные сочинения. Контрольный урок.						
7.7	Московская школа духовной музыки XIX столетия. Иеромонах Виктор, композиторы Чудского монастыря. Духовный композитор архимандрит Феофан.	7	4		4		
7.8	Духовные сочинения П.Чайковского.	7	2		2		
7.9	Римский-Корсаков. Его деятельность в Капелле и духовные сочинения.	7	2		2		
7.10	Доклады о духовных композиторах второй половины XIX века. А.Копылов, Е.Азеев и др. по выбору.	7		4	4		
7.11	А. Архангельский. Контрольный урок.	7	2	2	4		
Итого:			22	10	32		
	Модуль 8. Русская духовная музыка XX столетия	8	26	6	32	ОК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-7	Сообщение, семинар, защита реферата, доклад, подготовка музыкаль- ных образцов, песнопений
8.1	Новое направление русской духовной музыки.	8	2		2		
8.2	Синодальное училище церковного пения и Синодальный хор. Хор Чудова монастыря.	8	2	2	4		
8.3	Духовное творчество А. Кастальского.	8	2		2		
8.4	Духовное творчество П. Чеснокова.	8	2		2		
8.5	Духовные сочинения С. Рахманинова	8	2		2		
8.6	Духовные сочинения А. Гречанинова. Контрольный урок.	8	2	1	3		
8.7	Духовная музыка С. И. Танеева. Духовная музыка Н. Голованова.	8	2		2		
8.8	Духовное творчество А. Аренского. Духовное	8	2		2		

№ п/п	Модули, темы дисциплины	Сем.	Объем часов.			Ком- петен- ции	Формы текущего контроля
			Лекц.	Практ.	Всего часов		
	творчество А. Никольского.						
8.9	Русские композиторы зарубежья. А.Чесноков, Н.Черепнин, Кедровы и др.	8	2		2		
8.10	Духовная музыка в творчестве русских композиторов XX века (общий обзор). Контрольный урок.	8	2	1	3		
8.11	Духовный композитор Сергий Трубачев. Духовное творчество архимандрита Матфея.	8	2		2		
8.12	Г. В. Свиридов и его православные песнопения.	8	2		2		
8.13	Современная духовная музыка. Митрополит Илларион (Алфеев). Митрополит Ионафан (Елецких).	8	2		2		
8.14	Доклады об отечественных композиторах – авторах духовной музыки. В.Мартынов, Р.Щедрин, Б.Тищенко, А.Шнитке, С.Слонимский, С.Губайдулина (по выбору).	8		2	2		
Итого:			26	6	32		
Промежуточная форма аттестации - Экзамен							
Всего:			152	40	192		

5.2 Развёрнутый тематический план занятий

Модуль 1. История духовного пения дохристианской эпохи

Тема 1.1 История церковной музыки: определение, сущностные характеристики.

Отличия богослужебного пения от светской музыки.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Духовная музыка. Различные верования и конфессии. Церковная музыка как часть богослужения.

10 столетий истории церковного пения на Руси. Разделение ее на две эпохи (по И. Гарднеру). Первая эпоха – монодийное каноническое пение. 4 периода первой эпохи. Вторая эпоха – партесное многоголосие. 4 периода второй эпохи.

Выделение исторических периодов по типу нотации. Периоды столбовой, кондакарной, экфонетической, демественной и линейной нотации. Использование различных типов нотаций для различных типов и жанров церковного пения.

История первой эпохи. Предначинательный период: отсутствие письменных свидетельств до конца XI века, возможные внешние влияния на развитие русского церковного пения. Кондакарный период: XI-XIII вв., сосуществование кондакарного и столбового пения, а также двух церковных уставов. Период столбового пения: XIV-XV вв., усложнение знаменного распева, лица и фиты, появление хора Государевых певчих дьяков. Период раннего многоголосия: до XVII века, появление демественного и путевого распева, новые имена песнетворцев и школы распевщиков. Азбуки знаменного пения и певческие школы. Отличия богослужебного пения от светской музыки.

Тема 1.2 Происхождение и функционирование музыки. Основные этапы развития музыкального искусства, периодизация.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Три этапа развития. Первый этап – «фольклорный», где слушатель и исполнитель не разделены - все являются соучастниками музыкального действия и включены в некий ритуал. Второй этап – «устная музыкальная литература», музыка «традиционная» или «устно-профессиональная». Музыкант-профессионал отделен от слушателей, текст частично зафиксирован. Третий этап – профессиональный, с триадой композитор-исполнитель-слушатель.

Виды музыки. Классическая – профессиональные музыкальные сочинения, рожденные в культуре Европы преимущественно с Нового времени (рубеж XVI – XVII вв.) и в средние века; массовая, песенно-танцевальные музыкальные жанры.

Внеевропейская (неевропейская), Этническая (традиционная) — фольклорные (и устно-профессиональные музыкальные явления разных народов), Джаз, рок, авангард, альтернативная.

По среде обитания и функциям: военная, церковная, религиозная, театральная, танцевальная, киномузыка и т.д.

По характеру исполнения: вокальная, инструментальная, камерная, вокально-инструментальная, хоровая, сольная, электронная, фортепианная и др.;

По отличительным свойствам музыкальной фактуры и композиторской техники: полифоническая, гомофонная.

Периоды (стили) – античность, Средневековье, Ренессанс и т.д.

Тема 1.3 Древнееврейская музыка.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. Музыка древних евреев (израильтян, иудеев), населявших Палестину. Воздействие цивилизаций Ассирии, Вавилонии, Египта, Финикии, обладавших высокоразвитой музыкальной культурой. Описание древнееврейской музыки в Торе, тексты песен, описание танцев, процессий с музыкой, сопровождавшихся хоровым пением и игрой на кимвалах, торжества освящения храма Соломона (10 в. до н.э.). Типичное одноголосие; особые экфонетические (кантилляционные) знаки для записи и чтения библейских текстов, которые не фиксируют точно мелодию, а указывают лишь её направление певцу, знающему мелодию с голоса.

Мелодии, построенные на пентатонике, диатонические лады, близкие древнегреческим. Народные мелодии: чёткий ритм, сопровождение хлопанием в ладоши, танцами, звуками малого барабана. Культовые напевы: асимметричность, обильное украшение мелизмами. Псалмодическая речитация, гимны. Типичные для Востока музыкальные формы: антифонное пением 2 хоров (мужчин или женщин либо мужчин и женщин) и респонсорное пением — возгласами хора, отвечающего солисту. Богослужения

в храме Соломона в Иерусалиме (10 в. до н.э.) с участием оркестра и хоров. Обучение храмовых музыкантов левитами в специальной музыкальной школе при храме.

Музыкальный инструментарий. Социальная дифференциация инструментов: игра на духовых тростниковых инструментах в быту, трубы (роги) в касте жрецов, лиры у храмовых музыкантов.

2 занятие. Богослужение: пение псалмов, чтение священных текстов и исполнение гимнов. К X-му веку до н.э. особенное распространение получили псалмы, составление которых приписывается царю Давиду. Псалмодия, ее основа на певучем речитировании с характерно приподнятой интонацией, с использованием орнаментальной вокализации. Псалмов. Утраченная традиция пения на торжественных религиозных представлениях в сопровождении инструментальной музыки и хорового пения. Виды псалмопения. Жанровые разновидности псалмов.

Тема 1.4 Краткий обзор музыкальных культур Древнего Египта, Древнего Рима.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Памятники материальной культуры (в т.ч. сохранившиеся музыкальные инструменты), изобразительного искусства, а в более позднюю эпоху – письменные источники.

Период Древнего царства – примитивное многоголосие в антифонных культовых песнопениях. Различные ансамблевые формы: сольное пение с инструментальным сопровождением. Хейрономия – способ управления певцами (хором) при помощи системы условных движений рук, пальцев, мимики и движений головы. В эпоху Среднего царства (ок. 2050 – ок. 1700 до н.э.) песни разнообразного характера - философские размышления, воспевающие житейские радости, песни-танцы, гимнические песни в сопровождении арфы. В эпоху Нового царства (ок. 1580 - ок. 1070 до н.э.) сирийская капелла. Антифонное и респонсорное пение, новые формы сольного и ансамблевого музицирования – хоровое, инструментально-ансамблевое и оркестровое исполнительство. Хроматизм.

История музыки Древнего Рима. Напевы салиев и «арвальских братьев». Пение поэтических произведений Горация, Вергилия и др., в сопровождении щипковых инструментов. Жанр пантомимы: танцор-солист под аккомпанемент оркестра и хора. Капитолийские состязания в пении, игре на кифаре, авлосе. Водяной орган (гидравлос) и кифара.

Духовные обряды Древнего Рима.

Тема 1.5 Богослуженное пение Ветхого Завета. Роль музыки в Ветхом Завете.

Музыка античности.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Богослуженное пение Ветхого Завета. Роль музыки в Ветхом Завете. Музыка античности. Моисей и Мариам. Псалтирь. Различные роды пения (песнь, пение, восклицание, славословие, хвала) Музыкальные инструменты. Ветхозаветное богослужение. Богослужение эпохи второго храма.

Музыкальная культура античности как высшее выражение культуры Древнего мира. Культура Древней Греции и Древнего Рима.

Античное искусство (музыка, скульптура, архитектура, литература) – интерес к человеку, его внутреннему миру и внешнему облику.

Богослужения в языческих храмах и различные «таинства» (мистерии) с сопровождением пения хоров и игрой на музыкальных инструментах. Роль музыки: танцы, пиры, театральные представления, общественные празднества, спортивные состязания (в частности, Олимпийские игры), похороны.

Искусство аэдов и рапсодов (греч. буквальное означает «сшивающий песни»), совмещавших в одном лице поэта, композитора и певца. Хоровое пение в музыкально-хореографических композициях, соло и хор, антифонное пение. Элегии, гимны, свадебные

песни. 50 папирусов, содержащих фрагменты нотных записей античной музыки с III в. до Р.Х. по III в. Р.Х. две системы античной нотации – инструментальная и вокальная.

Тема 1.6 Древнегреческая теория музыки, система ладов и тетрахордов, учение об этосе, основные музыкальные жанры.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Пифагорейский звукоряд. Система теоракордов (диатонический, хроматический, энгармонический).

Список Клеонида 7 рядов Аристоксена: 1) миксолидийский - 2) лидийский - 3) фригийский лад - 4) дорический порядок - 5) гиполидийский - 6) гипофригийский - 7) гиподорийский.

Интервалика. Ступени. Nete – в буквальном переводе на русский язык "низкая" – по местоположению струны кифары, на которой он извлекался. Paranete - соседняя струна кифары (Para – соседняя). Третья струна Tritе. Средний тон всей системы Mese (буквально «средняя»), а находившийся рядом с ним – Paramese.

Полный вид древнегреческой ладовой системы – sustnma teleion – «совершенная (т.е. полная) система». «Неподвижная» (или «немодулирующая») система – ametabolon.

Этос (греч. ethos) как термин античной философии, обозначающий характер какого-либо лица или явления; этос музыки, напр., — ее внутренний строй и характер воздействия на человека. Этос как устойчивый нравственный характер часто противопоставлялся пафосу как душевному переживанию.

Модуль 2. История церковного пения Византии

Тема 2.1 Раннехристианское богослужбное пение.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Гимны, молитвы, благословения, славословия и вероисповедные формулы (ср.: Деян 16. 25). Жанры, отжествляемое с «псалмами, славословиями и духовными песнями».

Гимны – прямые цитаты из Ветхого Завета (напр., 1 Петр 2. 6-8) или построенные на ветхозаветных аллюзиях (напр., Еф 5. 14; ср.: Ис 26. 19; 60. 1, 2). Гимны из Евангелия от Луки – песни Пресвятой Богородицы («Величит душа Моя Господа»), пророка Захарии и старца Симеона («Ныне отпускаеши») и ангельское славословие «Слава в вышних Богу» (Великое славословие).

Свидетельства о введении в богослужение Псалтири и других ветхозаветных текстов гимнографического характера. Использование наряду с каноническими текстами в церковном богослужении 18 псалмов и од Соломона.

II-III вв. (гимн Христу в «Педагоге» Климента Александрийского, песнь дев в «Пире десяти дев» свмч. Мефодия Патарского с алфавитным акростихом.

Тема 2.2 Византийская певческая система, буквенная нотация

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Византийская нотация — система записи мелоса церковного пения, распространившаяся в Византийской империи начиная с X в. и существующая в греческом ареале вплоть до настоящего времени.

Ранневизантийская нотация (оксия, вариа, апостроф, петасты, клазма, ксирон клазма и др.). Критерии классификации Флороса: а) число слогов без музыкальных знаков; б) частота употребления определенных интервальных знаков; в) графическое начертание знаков; г) поэтапное уточнение способов записи мелоса.

Средневизантийская нотация. Исон, обозначающий повторение и продление звука. 6 различных знаков, использовавшихся и ранее, но в этот период приобретших точное значение: олигон (куаленский), оксия, петасты, куфизма, пеластон и кендимы. Мартирии и фторы.

Поздневизантийская нотация. Попытки и теории расшифровки.

Методы обучения. Практика пения.

Тема 2.3 Жанровая система раннехристианской церкви – псалом, песнь, гимн и др.
Основные жанры византийской гимнографии

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. Основные периоды развития: доиконоборческий (313-726) и послеиконоборческий (843-1453) периоды.

Основные стороны жанра – предназначение, способ создания, состав исполнителей. Особый тип образности, характерный для каждого жанра (жанровое содержание). Жанры догматического характера, повествовательно-исторического характера, нравственно-дидактического характера, песнопения созерцательного характера, жанры, сопровождающие то или иное литургическое действие, «гимны-песнопения ясно выраженного славословного (доксологического) и евхологического (молитвенного) характера» [Гарднер].

Система выразительных средств, присущих каждому жанру (жанровый стиль):

- тип речи, закрепленный за жанром: например, стих с припевом для стихир, прозаическая речь для тропарей, рифмованные высказывания для кондаков и акафистов; применение акростиха;

- обязательность параллелизма вербальной и певческой речи, их теснейшая взаимосвязь;

- вариантность музыкального воплощения при сохранении важнейших параметров: количества строк, выделения одних и тех же ключевых слов, способов смыслового акцентирования и т. д.;

- типы погласиц и фит, характерных для того или иного жанра. Например, силлабика (и, соответственно использование однозвучных и двузвучных знамен) в ирмосах, использование многозвучных лиц и фит в припелах (величаниях) и т. д.

2 занятие. Краткие сообщения о различных жанрах раннехристианской церкви с дополнениями педагога.

Тема 2.4 Воззрения на церковное пение отцов церкви. Песнопевцы.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Святые и благочестивые распевщики древности. Вхождение песнопения в обиход. Проблема авторства песнопений, отсутствие авторских указаний.

Царь Давид – первый песнописец. Краткое житие. Создание жанра псалма. Покаянные, пророческие, хвалебные псалмы.

Песнописцы античных времен (до IV века). Св. Амвросий Медиоланский, создатель гимна «Тебе Бога хвалим» и антифонного пения. Св. Василий Великий, епископ Неокесарийский; составление первого канонического последования богослужений, использование антифонного и респонсорного пения. Св. Иоанн Златоуст (+407), архиепископ Константинопольский, его проповеди и учения, новые элементы и новый чин богослужения. Св. прп. Ефрем Сирин (+378), создатель множества гимнов и молитв, системы осмогласия и первого женского церковного хора.

Песнописцы раннего Средневековья. Свт. Афанасий Александрийский (+373). Свт. Григорий Назианский, Богослов (+391). Св. Кирилл Александрийский (+444), создатель тропаря «Богородице Дево, Радуйся». Св. Прокл Константинопольский (+447), создатель песнопения «Трисвятое»; предание об ангельском происхождении песнопения. Св. прп. Роман Сладкопевец, создатель жанра кондака; предание о свитке.

Песнописцы VII-VIII вв. Св. Георгий Писида (первая половина VII в.), диакон великой константинопольской церкви и секретарь патриарха. Св. Иоанн Дамаскин (+776), его житие; составление Октоиха, нескольких десятков праздничных канонов, использование крюковой нотации. Св. Андрей Критский (+713), его чудесное исцеление;

создание Великого покаянного канона. Прп. Косма Маюмский (+780?). Прп. Феодор Студит (+826). Прп. Иосиф Студит - брат св. Феодора (+825). Св. Феофан начертанный (+843). Инокания Кассия (Кассиана, Икасия) - начало IX в.

Тема 2.5 Византийская система осмогласия

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Интонационные формулы, или ихимы (энихимы, апихимы или эпихимы), пропеваемые перед началом песнопения, иногда и между его строками. Корпус гласовых песнопений в виде комплекса типизированных оборотов, попевок, являющихся разнообразными реализациями определенных, свойственных гласу ладовых формул-моделей. Важнейшие характеристики гласовых моделей – заключительные тоны (финалисы) в сочетании с основными опорными тонами и отчасти амбитусом. Обогащение мелодического содержания гласов, разветвление относительно однородной ладовой модели. Параллаги – смена гласа в песнопении без изменения звукоряда, с временным смещением финалиса и ладовых опор на другой ступени звукоряда или введения формул других гласов.

Метабола (смена) звукоряда на протяжении строки песнопения, при которой мелодические формулы смещаются по высоте на тот или иной интервал, не изменяясь при этом по интервальной структуре.

Вариативность способа соединения одинаковых по интервальному строению ячеек звукоряда – тетраордов. Разные способы их соединения – отдельный (последний и первый тоны соседних тетраордов не совпадают, находятся на смежных ступенях звукоряда) и слитный (последний тон одного тетраорда является первым тоном смежного с ним). Понятия, отвечающие этим разновидностям звукоряда: тетрафония (тетраφωνία, также τροχός) и трифония (τριφωνία). Принципы перехода от одного способа соединения тетраордов к другому.

Осмогласие как сложная ладово-мелодическая система, в которую могут включаться как основные конструктивные элементы (ладовые и мелодические формулы), так и вторичные, подчиненные им, – сохранившиеся архаичные или возникшие в процессе эволюции певческой культуры. Включение в понятие гласа не только определенной структуры звукоряда и функциональной системы основных опорных тонов (ладовой модели), но и типизированных способов развертывания гласового мелоса, характерные сцепления мелодических формул.

Тема 2.6 Амвросианское пение IV в. – наиболее ранняя форма богослужебного пения в Западной Европе.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Амвросианское пение [лат. *cantus ambrosianus*, итал. *canto ambrosiano*], сформировавшаяся в рамках амвросианского обряда музыкально-жанровая система. Специфические песнопения – антифоны "Omnes Patriarchae" на Богоявление, psalmellus и аллилуиарий. Оригинальное докарolingское ядро (квартовое окончание речитации (в отличие от понижения на квинту в григорианских автентических ладах) и отсутствие инициа и медиации, свобода выбора тона речитации для псалма, поющего после антифона, более простое и свободное обращение с ладами) и распевы, заимствованные позднее из григорианского пения. Более поздние psalmelli, построенные по центонному (лоскутному) принципу.

Основные музыкальные жанры амвросианского оффиция – антифон, респонсорий и гимн. Наиболее простые по мелосу псалмовые антифоны (самая многочисленная группа), используемые для речитации псалмов по строгим мелодическим формулам. Процессориальные антифоны.

Респонсории (*responsorium in choro* после одноименного антифона на вечерне, заменяющий его в Великий пост *responsorium cum infantibus* – обширные распевы и пространные мелизматические украшения).

Амвросианские гимны. Строфическая форма гимна, в которой каждая из 4 строк строфы написана четырехстопным ямбом. Силлабический тип мелодики гимнов. Гимны на тексты свт. Амвросия Медиоланского, составившие ядро древнего медиоланского Гимнала.

Тема 2.7 Реформа папы Григория Двоеслова (конец VI – начало VII в.)

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Григорианское пение. Система осмогласия, или октоиха, главные принципы которого были заимствованы из Византии, хотя и претерпели на Западе ряд изменений. Понятие *modus* (лат.- мера, способ, направление), которое могло также быть выражено термином *tronus* или *tonus*.

Критерии модусов: 1) амбитус (диапазон) мелодии; 2) заключительный тон мелодии (лат. *finalis*), который считается ее главной ладовой опорой; 3) характерные мелодические формулы; 4) вторая ладовая опора мелодии (лат. *tenor*, или *tuba*), которая повторяется в напеве наиболее часто и вокруг которой образуется мелодическая кульминация. 4 группы Октоиха: *protus* (финалис d), *deuterus* (финалис e), *tritus* (финалис f) и *tetrardus* (финалис g). В каждой из групп - по 2 модуса: автентический и плагальный.

Жанровая система. Речитационные жанры: 1) возгласы служащего священника; 2) священнические молитвы, читаемые в рим. обряде вслух (*collecta* - всеобщая молитва; *super oblata* - молитва над евхаристическими Дарами; *post communio* - молитва после причащения); 3) чтения мессы - из апостольских посланий и Евангелия; чтения оффиция; 4) тексты евхаристического канона; 5) благословения мессы и оффиция; 6) речитационные тоны псалмов оффиция и производные от них псалмодические стихи, входящие в состав некоторых других жанров.

Антифонное и респонсорное пение – интроиты, или входные антифоны мессы, состоящие из собственно антифона, псалмодического стиха, славословия и повторения антифона. Корпус древнейших интроитов ок. 150 песнопений, причастный антифон, или *communio*, организованный по аналогичному принципу. Респонсорные распевы (от лат. *responsum* - ответ), основанные на диалоге солиста-кантора и хора: градуал мессы, «Аллилуия», респонсории оффиция (пространные либо краткие) - после чтений утрени (*matutinum*), вечерни и др. служб суточного круга, паралитургическая литания, *Kyrie eleison*.

Свободные формы – *Gloria* и *Credo*, Офферторий. Совмещение в литургическом чинопоследовании антифонных, респонсорных и свободных форм.

3 системы обозначения ладов: 1) нумерная парная (древнейшая; лады указываются латинизированными греческими числительными, напр. *protus* – первый, *deuterus* – второй и т.д., с попарным делением каждого на автентический – главный и плагальный – побочный); 2) нумерная простая (лады указываются римскими цифрами либо лат. числительными - от I до VIII; *primus tonus* или I, *secundus tonus* или II, *tertius tonus* или III и т.д.); 3) именная: дорийский, гиподорийский, фригийский, гипофригийский и т.д.). I – дорийский – *protus authenticus*, II – гиподорийский – *protus plagalis*, III – фригийский – *deuterus authenticus*, IV – гипофригийский – *deuterus plagalis*, V – лидийский – *tritus authenticus*, VI – гиполидийский – *tritus plagalis*, VII – миксолидийский – *tetrardus authenticus*, VIII – гипомиксолидийский – *tetrardus plagalis*.

Модуль 3. Русское богослужбное пение X – XIV вв.

Тема 3.1 Введение. Эстетика древнерусского певческого искусства.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Историческая преемственность русской культуры от Византийских традиций. Греческое духовенство, язык, ритуалы, искусство и их место в домонгольский период

русской религиозной культуры. Дальнейшие судьбы византийских традиций и их ассимиляция.

Понимание прекрасного как онтологической категории. Аскетизм как условие благообразия и каноничности. Значимость для эстетики православного искусства нравственно-этических норм, взаимосвязь ценностного восприятия явления культуры и облика творца. Нравственно-воспитательная функция древнерусского искусства, влияние на формирование национального самосознания. Русская земля как «Святая Русь».

Понятие канона в древнерусском искусстве. Канон как принцип упорядоченности, системности, синтактики. Канон как структура содержания: канонические сюжеты и средства. Рецептированный канон – местные и исторические традиции.

Трактовка произведений древнерусского искусства с разных позиций – догматически-богословской, онтологической, нравственной, психологической, сотериологической, эстетической. Сочетание в смысловой расшифровке явлений исторического, культурологического, богословско-символического подходов.

Отражение в древнерусской культуре естественнонаучных представлений. Взаимосвязь уклада жизни, церковно-обрядовой стороны и земледельческих календарных традиций. Церковно-канонические традиции искусства и фольклор – их динамическое взаимодействие.

Сущность церковного пения. Его значение и основные виды исполнения в богослужении православной церкви.

Гимнология и гимнография. Виды исполнения богослужебного пения. Градация музыкального элемента в богослужении. Виды исполнения церковных песнопений.

Тема 3.2 Древнерусское богослужебное пение и Византия.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Византийская певческая система, буквенная нотация и взаимосвязь с древнерусской.

Показ начертаний, ознакомление с крбковой нотацией.

Жанровая система раннехристианской церкви. Основные жанры византийской гимнографии – псалом, песнь, гимн и др. и их роль в древнерусском певческом искусстве. Сравнительный анализ изученных систем жанров.

Сравнительный анализ системы осмогласия Византии и Древней Руси (в древнерусской системе – ознакомительно). Повторение изученного материала.

Анализ попевок и их отражения в записи разных периодов.

Сравнение византийской и древнерусской жанровой системы.

Типикон и Устав. Основные певческие книги.

Тема 3.3 Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Проблема русско-болгарских связей.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Биографические сведения о Кирилле и Мефодии. Роль братьев в формировании славянской письменности и христианизации славян. Древнейшие славянские азбуки. Содержание термина «церковнославянский язык». Основные этапы развития церковнославянского языка. Место славянских языков в индоевропейской языковой семье. Примерная хронология глотто- и этногенеза славян. Культурная ситуация в славянских землях в VIII-IX в.в. н.э. Вопрос об истоках славянской письменности и о существовании дохристианской (языческой) письменной традиции у славян.

Связи болгар и русских в церковном пении в ранний период так называемого первого «южнославянского влияния», в литературных переводах гимнографии, а также в возможной посреднической роли болгар при передаче основ византийской музыкальной системы. Межкультурные связи славянства в период второго «южнославянского влияния» в Московской Руси. Единство пантеона славянских святых на Руси и в Болгарии и Сербии.

Службы русским святым гимнографов Болгарии и Сербии, службы болгарским и сербским святым русских гимнографов. Состав русских служб, напевы песнопений. Собственно музыкальные связи славянства в третий период «южнославянских влияний» (вторая половина XVII в.).

Тема 3.4 Теоретические основы богослужебного пения Древней Руси.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Обиходный звукоряд. Пометы: киноварные и тушевые. Указательные пометы. Степенные пометы.

Строка, производные звуковысотные уровни, которые выражались при помощи основных знамен и их модификаций (крюк простой, крюк мрачный, крюк светлый, крюк тресветлый).

Группы знамен, исходя из количества ступеней (ступаний), обозначаемых каждым отдельным знаменем. Знамена единостепенные и многостепенные.

Знамена, обозначающие продолжительность звучания, динамику и способ исполнения.

Объединение знамен в группы, или в графические формулы, мелодические формулы.

Тонемы, попки, кокизы, фиты и лица. Азамимодействие с осмогласием. Пометы и знамена как средство указания на определенный глас и погласицу. Уточнение интервального соотношения шагов в крюковых знаках и между ними, стабилизация относительной высоты звуков и их сочетаний.

Самогласны, самоподобны и подобны.

Тема 3.5 Гласовая система Древней Руси.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Возникновение системы осмогласия. Октоих. Глас как система погласиц. Законы строения гласов. Импровизация в пределах одного гласа. Обиходный звукоряд. Гласовые строки, кокизы, характерные для гласов.

Глас как система вариантного воспроизведения немногочисленных устойчивых ладогармонических моделей (строк) и метод древнерусского распевщика – как метод «уподобления» первоначальным каноническим, мелодическим образцам». Основные свойства гласа – сопоставимость, принцип подобия и вариативность, обосновано понимание напева как способа логической организации текста.

Глас как система организации песнопений со следующим комплексом качеств:

- наличие определенного состава мелодики – графических формул и способов их соотношений;

- ладовой системы, в которой устои выражены заключительными тонами конечных попевок, побочные опоры предконечных, неустой звуки, которыми не заканчивается ни одна формула гласа;

- мелодика попевок подчинена принципам опорности «миксодиафонической ладовой системы гласа.

Строение гласов. Гласовые строки

История содержания гласов в Византии и Древней Руси.

Судьба гласов в Древней Руси и в Синодальный период.

Тема 3.6 Жанровая система древнерусского пения.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Особый тип образности, характерный для каждого жанра (жанровое содержание). Жанры догматического характера, повествовательно-исторического характера, нравственно-дидактического характера, песнопения созерцательного характера, жанры, сопровождающие то или иное литургическое действие, «гимны-песнопения ясно

выраженного славословного (доксологического) и евхологического (молитвенного) характера» [Гарднер]. Система выразительных средств, присущих каждому жанру (жанровый стиль).

5 групп церковно-певческих жанров. Жанры с названием по содержанию, по объему, по образу пения, по положению молящихся, по местоположению в богослужении. Объединение жанров разных групп. Сложности в определении и характеристике жанров песнопений.

Жанры первой группы. Аллилуйя как наиболее древний хвалебный жанр, ее положение на службе. Блаженны, их структура и история. Величание как самое яркое песнопение богослужения. Светилен и экзапостиларий.

Жанры второй группы. Кондак, предание о его происхождении, его развитие и угасание. Икос как одна из частей более крупного богослужебного жанра, его связь с кондаком. Канон как самый крупный и структурно регламентированный жанр; песни канона, их количество и строение; создатели канонов.

Жанры третьей группы. Ектения – ведущий и самый распространенный богослужебный жанр, ее разновидности. Псалом – древнейший богослужебный жанр, его история, стихотворная форма псалма. Стихира – возникновение и отделение от других жанров, стихотворная форма, связь с псалмом. Тропарь как краткое славильное песнопение, его возникновение и положение в круге богослужений.

Жанры четвертой группы. Акафист как песнопение для моления стоя, его связь с кондаком, структура и возникновение. Антифон как жанр и как особый способ исполнения песнопений.

Жанры пятой группы. Прокимен и причастен – родственные жанры: стих из Священного Писания.

Важнейшие жанры – история и характеристика.

Тема 3.7 История песнопений древнерусского пения.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Предания о возникновении песнопений. Основание на текстах Священного писания. Назначение и цель песнопений. Восприятие песнопений не как художественного произведения, а как священного выражения божественных слов.

Строение песнопений. Основные формообразующие приемы: повтор, анафора, эпифора, вариантная строка.

История важнейших песнопений: «Символ Веры», «Отче наш», «Трисвятое», «Великое Славословие», «Богородице Дево, радуйся», «Величит Душа моя Господа», «Достойно есть», «Ныне отпускаеши», «Свете тихий», «Спаси Господи, люди Твоя». «Со святыми упокой» (по усмотрению педагога краткие доклады).

Тема 3.8 Первый (предначинательный) период русского богослужебного пения.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Исторические условия на Руси до крещения. Проблема письменных памятников. Ознакомление с сохранившимися памятниками.

Христианство в Киеве до крещения Руси. Возможные разносторонние церковно-музыкальные влияния. Св. Кирилл и Мефодий. Проблема болгарского влияния.

После крещения Руси до появления письменных памятников богослужебного пения. Проблема влияний и заимствований. Браки русских князей и княжен, культурные связи. Преимущества византийской культуры. Проблема первой русской иерархии. Следы глаголицы. Княгиня Анна, греческие певцы: доместики – демественники.

Участие народа в богослужебном пении. Проявления византийской культуры. Просветительская деятельность равноапостольного Владимира и Ярослава Мудрого. Западные параллели. Пребывание греческих певцов.

Тема 3.9 Период кондакарного пения на Руси.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Общая характеристика второго периода. Политические обстоятельства. Контакты с западным миром. Период после разделения Церквей. Контакты с православным югом и юго-востоком. Письменные певческие памятники второго периода. Певцы и певческие коллективы.

Основные черты богослужбных порядков в домонгольской Руси. Экфонетика. Столповое пение. Эволюция языка. Столповая нотация. Хирномия. Русское литургическое творчество.

Кондакарное пение. Кондакарная нотация.

Тема 3.10 Письменные певческие памятники столпового роспева. Основные типы певческих книг.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Церковно-политическая обстановка. Митрополиты. Новгород. Ослабление контактов с Западом. Певческие памятники, просмотр сохранившихся образцов.

Увеличение количества монастырей. Монастырские певческие центры.

Основные типы певческих книг. Стихирари. Минеи. Октоих. Ирмологи. Выдающиеся певцы эпохи. Певческое образование.

Песнотворцы; возможные южнославянские влияния на пение.

Хомония. Азбуки. Предлагаемая реформа нотации.

Путь и демество как новые типы распевов.

Тема 3.11 Напевное чтение как часть певческого искусства Древней Руси.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Дыхание и звук. Дикция и артикуляция. Грамматика текста и ее отражение в чтении.

Отражение в чтении различных богослужбных чинов и жанров. Напевное чтение во взаимосвязи с богослужбным календарем (особенности чтения в периоды Великого поста, двенадесятых праздником, различных по знаку служб).

Моливенное чтение. Взаимосвязь с церковным обрядом, местоположение в богослужении.

Акцентуация и выделение главных слов тесситурно, динамически, ритмически и проч. Отражение в чтении знаков препинания. Виды пауз.

Виды поглащиц в чтении. Литургический речитатив.

Анализ записей церковного напевного чтения. Великий архидиакон Константин Розов.

Темпоритм богослужения и его отражение в чтении.

Тема 3.12 Основы безлинейной знаменной нотации. Крюковая азбука.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Пометы: киноварные и тушевые. Указательные пометы. Степенные пометы (навыки расшифровки).

Группы знамен, исходя из количества ступеней (ступаний), обозначаемых каждым отдельным знаменем – написание и расшифровка. Знамена единостепенные и многостепенные (основные варианты).

Знамена, обозначающие продолжительность звучания, динамику и способ исполнения (основные варианты).

Объединение знамен в группы, или в графические формулы, мелодические формулы, называемые попевками, или «кокизами». Ознакомление с несколькими кокизами.

Параклит, крюк, запятая, стопица, статья, палка, крыж, стрела, скамейца, подчашие, переводка, два в челну, чашка, голубчик и другие знамена на усмотрение педагога.

Расшифровка простейших клюковых нот по усмотрению педагога.

Модуль 4. Период столпового знаменного пения

Тема 4.1 Теория музыки в Древней Руси: древнерусские певческие азбуки, памятогласия, кокизники, «лица», фитники.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Азбуки, типология - ряд крюковых знамен, сопровождаемых подписью, сообщающей их название, азбуки-толкования, в которых кроме начертания и названия знамен характеризовался также способ их исполнения.

Кокизники как свод попевок, расположенных по гласам, содержащий графическое начертание попевок и их названия.

Фитники конца XVI в., содержащие разводы фит, то есть расшифровку тайнозамкленного мелодического содержания путем изложения этих мелодий более мелким (дробным) знаменем.

В XVI веке путевые и демественные азбуки, кокизники и фитники, с особыми путевыми и демественными попевками и фитами.

Тема 4.2 Пространные роспевы XV-XVII веков Большой знаменный роспев как развитие столпового знаменного роспева.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Большой роспев как древнерус. церковно-певческий стиль с преобладанием сложных мелодических формул (попевок, лиц и фит) особого состава.

«Тайнозамкненные» начертания, комплексы сложных знамен с использованием «змийцевых» и фитных начертаний, расшифровки в виде более простых, «дробных» знамен, образующих развод. Списки, включающие и тот и другой.

Вид фиксации, возможность реконструировать недостающие начертания и определить вид развода: попевочный, лицевой или фитный. Разводные версии последней четверти XVI в.

На рубеже XVI-XVII вв. - «большой роспев», «большой столповой роспев», «большое знамя» и т. д.

Московская школа выдающегося распевщика XVI в. свящ. Феодора Христианина.

Тема 4.3 Путевой роспев.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Путевой роспев как разновидность знаменного роспева, встречающийся в певческих рукописях с 16 в. До середины 17 в. вершина искусства церковного пения.

Видоизменённые попевки знаменного роспева, широкое применение неравномерной пульсации, «синкоп», длительностей, равных целой ноте и бóльших. "Воскресение Твое Христе Спасе", стихиры на Богоявление, «славники» и величания.

Первоначальная запись путевого роспева обычной знаменной нотацией, возникновение особой путевой нотации.

Конец XVI— 1-я пол. XVII вв. как вершина развития путевого роспева. В начале XVII в. возникновение первых путевых азбук, специфической терминологии, определяющей принадлежность песнопений путевому роспеву («пут», «путной», «путём»).

Со второй половины XVII в. постепенное исчезновение путевого роспева.

Тема 4.4 Демественный роспев.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Демественный распев — демественное пение, демество, — одно из стилевых направлений древнерусского певческого искусства. Раннее упоминание о нём в 1441 году (Московский летописный свод конца XV в.).

Распространение в XVI—XVII вв., в том числе в многоголосии (трех- или 4-голосие; в 4-голосном демественном многоголосии одни из голосов именовался демеством, а другой путём).

Репертуар демественного распева – отдельные песнопения Обихода, Праздников и Трезвонов, Стихиаря постного, Октоиха и Ирмология. С третьей четверти XVIII в. ряд песнопений Обихода в Демественнике.

Первоначальная запись демественного распева знаменной (столповой) нотацией. Во второй половине XVI в. создание демественной нотации, использующей элементы знаменной нотации, но в более усложнённом виде.

Стилистические закономерности, сыгравшие значительную роль в эволюции русского певческого искусства: торжественный стиль пения с широкими распевами отдельных слогов текста.

Тема 4.5 Особые формы церковного пения. Аненайки и хабувы. Хомония. Многогласие.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Аненайка – вставная мелизматическая формула в песнопениях византийской и древнерусской традиций, которая подтекстовывалась слогами $ve-na$ (не на) или $ve-be$ (не ве), с чем и связано ее название. Связь происхождения с конкретными мелодическими формулами. Мнемонические формулы. Распространение в знаменном и демественном распеве.

Хабува – вставка в церковные песнопения в подражание греческим кратимам. Первоначально обозначение "хабува" писалось в сокращении на полях нотных книг; в начале XV в. оно уже выписывается полностью, а в конце XV в. и начале XVI в. вносится в сам текст и поется вместе с ним для большего протяжения напева и придания ему вящей торжественности. Распространение в демественном пении.

«Раздельноречие», или «хомония» (XV - сер. XVII в.), когда произношение при пении стало отличаться от произношения при чтении. «Хомовым» данное пение называется потому, что окончание аориста первого лица мн. числа $хомь$ звучит в этих условиях как «хомо». Повсеместное распространение до середины XVII в., когда специальные комиссии осуществили правку певческих книг и ввели наречное пение, («новое истинноречие»).

Многогласие в Русской церкви XIV-XVII веков как одновременное совершение разных частей богослужения. В 1651 году официальное утверждение единогласия.

Тема 4.6 Завершение эпохи знаменного распева

Форма проведения занятия: контрольная работа и опрос.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Контрольная работа. Тестирование. Устный опрос.

Модуль 5. Период раннего русского многоголосия

Тема 5.1 Период раннего русского многоголосия. Путь и демество. Особенности строчного пения (XVI в.), его нотация, разновидности.

Путь и демество.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Общая характеристика периода; церковно-политические условия. Памятники. Стоглавый собор; многогласие и многоголосие.

Выдающиеся певцы и мастера пения. Путь и демество. Путь и демество. Развитие нотаций; путевая и демественная нотация. Хомония. Ананейки и хабувы.

Казанское знамя; введение помет. Неодноголосие (немонодичность). Литургическая драма; малолетние певцы.

Строчное пение. Особенности строчного пения (XVI в.), его нотация, разновидности, признаки фактуры, мелодики. Анализ строчных песнопений.

Монастырские порядки. Обучение; постановления Стоглава. Смутное время, столкновение с западной литургической музыкой.

Итоги первой эпохи.

Тема 5.2 Выдающиеся распевщики Древней Руси. Многораспевность как система богослужебного пения на Руси.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Феномен многораспевности как разные возможности воплощения текста: от замены (трансформации) отдельных оборотов до создания нового распева. Причина появления - формирование новых певческих стилей, работа выдающихся мастеропевцев. Сравнительное изучение музыкальных версий каждого литургического текста.

Выдающиеся распевщики. Маркелл Безбородый (XVI в.) - распевщик и гимнограф, игумен новгородского Хутынского монастыря. Сподвижник митр. Макария; составил и распел службы многим новопрославленным святым.

Иван Шайдуров - новгородский «мастер» церковного пения конца XVI в., изобретатель киноварных помет над знаменной записью для уточнения звуковысотности и пр. Автор грамматики знаменного пения «Сказание о подметках еже пишутся в пении над знаменем».

Варлаам, митр. Ростовский (Василий Рогов) «пети был горазд, знаменному и троестрочному и демественному пению был распевщик и творец» и его брат Савва Рогов – воспитатель целой плеяды известных распевщиков:

Стефан Голыш, Иван Нос, Федор Христианин и др. (конец XVI - начало XVII вв.). Стефан Голыш – основатель усольской или строгановской школы.

Иван Нос и Федор Христианин (Крестьянин) – работали при Иоанне Грозном в Александровской слободе.

Александр Мезенец - справщик Московского печатного двора, возглавлял комиссию по исправлению «на речь» певческих книг. Автор «Известия о согласнейших пометах».

Тема 5.3 Государевы певчие дьяки

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Хор государевых певчих дьяков и хор митрополичьих (затем патриарших) певчих дьяков и подьяков как главные хоры Российского государства. Документальные сведения о жизни и деятельности хора государевых певчих дьяков. Структура хора, положение, размеры жалованья, функции певца. Специализации внутри станиц: вершник, демественник, путник, нижник. Виды годового жалованья (денежное, хлебное, сукном и т. д.), обязательные и регулярные пожалования (славленное, причастное и т. п.).

Система обучения молодых певцов.

Репертуар хора государевых певчих дьяков: 150 певческих циклов (Московским митрополитам Ионе и Филиппу, князьям Александру Невскому и Михаилу Тверскому, игуменам Никону Радонежскому, Зосиме и Савватию Соловецким, Павлу Обнорскому, Савве Сторожевскому, Иосифу Волоцкому и др.).

Знаменный распев, путевой, демество, строчное, партес в репертуаре хора.

Тема 5.4 Патриаршие певчие дьяки. Казанское знамя.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Патриаршие певчие дьяки и подьяки: профессиональный мужской церковный хор XVI—XVIII вв. Образование одновременно с учреждением патриаршества на Руси в 1589 г.

Первоначальный состав – певчие московского митрополита, хора государевых певчих дьяков и клирики кремлёвских и других московских соборов. Численность – при

патриархе Филарете в 1626 г.— число певчих до 30, в конце XVII в. — до 50. Разделение на «станции», по 5 человек в каждой; иподьяконы, занимавшие наиболее почётное положение.

Репертуар – до середины XVII в. одноголосное пение, позже многоголосные партитуры, в связи с чем в составе хора появились детские голоса (альты и дисканты).

С упразднением патриаршества в 1700 именование «соборных» певчих и прикрепление к Успенскому собору Кремля.

После учреждения Святейшего Синода в 1721 перевод в его ведомство («синодальные певчие»). Восстановление патриаршего хора в 1726 г. Синодальный хор как хранитель традиций православного пения.

Тема 5.5 Позднейшие распевы: киевский, болгарский, греческий.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Греческий распев – один из самых известных распевов русской церковной музыки. Наиболее ранние его записи со второй половины XVII в. в Обиходе и южнорусских Ирмологионах в записи столповой и пятилинейной нотациями. Репертуар греческого распева: всedневные песнопения литургии и ряд песнопений великопостного и пасхального цикла («На реках Вавилонских» и др.). В конце XVII - начале XVIII вв. многоголосные обработки греческого распева.

Версия о возникновении греческого распева в связи с приездом греческого певца, дьякона Мелетия, приглашенного царем Алексеем Михайловичем для обучения государевых певчих греческому пению (1656-1659). Два Ирмолога при Патриархе Никоне с песнопениями греческого распева, относящихся к 1652 г. Особенности греческого распева: подчинен системе осмогласия, простота и лаконизм мелодии, симметричный ритм, варьированные повторы строк в музыкальной композиции.

Киевский распев как южнорусская ветвь знаменного распева. Распространение в Москве в 17 в. (после воссоединения Украины с Россией). Возникновение распева в юго-западной части России и употребление в XVII веке по инициативе патриарха Никона. Изложены Песнопения Обихода Киевского распева. Отличительные признаки: подчиняется системе осмогласия; в его мелодике чередуются речитативные и распевные построения, часто встречаются повторы отдельных слов и фраз; музыкальная композиция основана на построчном распевании текста. Известны две разновидности киевского распева - большой и малый (сокращённый вариант большого). В рукописях второй половины XVII в. многоголосные обработки киевского распева. Квадратная нотация (киевское знамя).

Ладовое мышление, тяготеющее к ясному минору и мажору, тяготение к симметричности и квадратности. Возвышение киевского распева на Руси как одного из господствующих в Русской Православной Церкви.

Болгарский распев – проникновение в Россию через Афон и юго-западную Русь в 1648-1650 гг. Песнопения: «Достойно есть» (8-й глас), «"Дева днесь» и «Плотию уснув» (3-й глас), «Ныне силы небесныя» (1-й глас), «Благообразный Иосиф» (2-й глас) и «Тебе одеющагося» (5-й глас).

Рукописный сборник, составленный в 1680 г. по распоряжению царя Федора Алексеевича для его личного пользования и содержащий целые циклы болгарских песнопений, среди которых можно обнаружить немало редких и даже уникальных образцов песнопений этого распева.

Общие для киевского, болгарского и греческого распевов свойства: ясная ладовая основа с ярко выраженным тяготением к мажору и минору, все более четкое вырисовывание тонико-доминантных отношений и периодическая квадратность ритмического рисунка. Вытеснение попевочной структуры песенной строфичностью с периодическим повторением варьированных мелодических строф. Осмогласие как сборник различных мелодий.

Тема 5.6 Древнерусское певческое образование

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

История возникновения и развития церковно-певческого образования. История чина поставления в певца и чтеца.

Особенности учебно-воспитательного процесса и педагогической концепции Древней Руси.

Система педагогических и профессиональных требований.

Особенности клироного хора как обучающей структуры. Структура, функции и методы воспитательного воздействия.

Певческие азбуки и певческие книги в структуре певческого образовательного процесса.

Подготовка к богослужению как основная форма учебно-воспитательного процесса в клиросной практике.

Модуль 6. Эпоха русского православного богослужебного пения XVII-XX вв.

Тема 6.1 Русское православное богослужебное пение конца XVII – XX веков. Русское барокко. Общий обзор.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Новый репертуар и новый музыкальный язык. Влияние польской и украинской культуры. Немецкие и итальянские влияния.

Разрушение чина знаменного распева как следствие политических и церковных реформ. Партесный стиль и его характеристики. Поиск новых звучаний. Утрачивание знаменным пением своих позиций.

XVIII век – эпоха итальянских капельмейстеров. Придворная певческая капелла. Новые имена композиторов. Новые формы и жанры хоровых произведений.

XIX век. Итальянский концертный стиль. Немецкие традиции. Хоровые опусы русских композиторов. Хоровые циклы. Попытки возрождения знаменного пения. Теоретические труды по истории церковного пения.

Конец XIX века. Новое время русской духовной музыки. Изучение древних образцов. Сочинение концертных произведений на духовные тексты. Свободное использование различных средств музыкального языка. Литургическая и паралитургическая музыка. Особенности музыкального языка нового направления духовной музыки.

Конец XX – начало XXI века – новые тенденции в духовной музыке.

Тема 6.2 Первый период (период польско-украинского влияния).

Общий обзор.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Общая характеристика второй эпохи в истории богослужебного пения Русской Православной Церкви; ее разделение на периоды. Характеристика первого ее периода. Значение развития богослужебного пения в юго-западной (польско-литовской) Руси для истории богослужебного пения Русской Церкви.

Патриарх Никон и его реформы. Новые переводы богослужебных текстов. Уничтожение хомонии.

Церковный раскол и его воздействие на певческую культуру страны. Комиссия по реформе столповой нотации.

Прибытие киевских певцов. Введение партесного пения. Борьба между старыми и новыми традициями в богослужебном пении.

Особенности певческого обучения в новых условиях. Царь Феодор Алексеевич и его роль в певческой культуре России.

Государевы певчие дьяки как первый профессиональный коллектив. Николай Дилецкий и другие композиторы партесного пения.

Тема 6.3 Русское барокко и его влияние на печескую культуру.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. Реформы Петра I в культуре и искусстве. Церковная реформа Никона. Появление и закрепление партесного пения: исторические свидетельства и восприятие современников.

Русский вариант барокко как синтез тенденций средневековья, ренессанса, барокко и раннего классицизма.

2 занятие. Основные философские и художественные принципы и тенденции в искусстве русского барокко. Риторика в системе поэтики русского барокко.

Сравнительный анализ произведений западно-европейского и русского барокко. Специфика национального искусства.

Тема 6.4 Н. Дилецкий. «Идея грамматики мусикийской».

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

«Идея грамматики мусикийской» Н. Дилецкого как новый для России тип трактата о музыке. Его отличие от древнерусских певческих пособий.

«Мусикия» И. Коренева как труд, где разрабатываются общеэстетические вопросы партесного пения.

Редакции трактата, их основные различия. Соединение в трактате вопросов практической и научной музыкальной теории. Историческое значение трактата.

Вопросы практической теории в трактате: запись музыкальных произведений; обучение певцов по системе сольмизации, правила сочинения музыки партесного стиля для композиторов.

Вопросы научной теории в трактате: изложение эстетических основ музыки партесного стиля, отдельных положений теории аффектов и музыкальной риторики, вопросов лада, гармонии, формообразования; рассмотрение способов развития музыкального тематизма.

Тема 6.5 Теория партесных сочинений. Обиходные партесные сочинения.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. Партесный стиль – особенности формообразования, мелоса, гармонии, полифонии.

Ритмические особенности партесного стиля. Свобода и несимметричность, связь с прозаическим текстом. Близость к фольклору. Типовые ритмические формулы. Сравнение ритмики партесного стиля и музыки европейского барокко.

Ладовые особенности. Сочетание модальности и тональности. Тональные планы. Роль обиходного звукоряда. Ладовые особенности различных партесных жанров.

Формообразование. Связь с текстом. Повторность и варьирование как основные приемы развития. Уровни формы. Признаки стандартных музыкальных форм. Использование правил риторики.

Партесные богослужения (Н. Дилецкий).

2 занятие. Жанры обиходных сочинений, восходящие к области древнерусской музыки: стихиры, каноны, псалмы и др.

Обиходные произведения: аранжировки старинных распевов и свободные сочинения. Условия исполнения, литературная основа, музыкально-стилистические закономерности: свободный несимметричный ритм в аранжировках старинных распевов, близость тактовой ритмике в свободных сочинениях; тип фактуры – постоянное многоголосие; линейная основа гармонии с элементами тональной организации; форма, определяемая словесным текстом.

Тема 6.6 Партесный хоровой концерт.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. Партесное пение – новый стиль, основанный на западной традиции гармонической вертикали. Эстетика и эмоциональность стиля, его быстрое распространение. Неприятие нового стиля среди ревнителей знаменного одноголосия. Историческая обусловленность закрепления партесного пения. Хоровой концерт как жанр и как форма. Условия исполнения, литературная основа, стилистические особенности. Музыкальный язык партесных концертов. «Открытость текста» и проблема авторства партесных концертов.

Образный строй партесных концертов. Торжественные мажорные и умильные минорные. Использование риторических фигур. Выражение значения слов с помощью музыки.

Жанровые истоки тематизма. Связь со знаменным пением, фольклором и ораторской речью.

2 занятие. Периодизация истории партесного концерта. Основные авторы партесных концертов: Н. Дилецкий, В. Титов и др. Анализ концертов.

Тема 6.7 Сочинения Василия Титова. Концерты С.Беляева, Н.Бавыкина.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. Ритмические особенности сочинений, индивидуальные стилевые особенности. Свобода и несимметричность, связь с прозаическим текстом. Выбор текстов у каждого композитора. Типовые ритмические формулы у различных композиторах..

Ладовые особенности: особенности сочетания элементов модальности и тональности. Тональные планы анализируемых концертов. Роль обиходного звукоряда. Ладовые особенности различных партесных концертов.

2 занятие. Формообразование. Связь музыки, ее композиции, драматургии, синтаксиса с текстом. Повторность и варьирование как основные приемы развития. Уровни формообразования на примере концертов В.Титова и И.Протопопова. Элементы классических музыкальных форм. Использование приемов риторики.

Биографические справки, подготовленные учащимися.

Тема 6.8 Канты и псалмы.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Канты и псалмы как бытовые партесные жанры. Условия исполнения, литературная основа, стилистические особенности. Музыкальный язык кантов и псалмов.

Жанровые разновидности кантов. Время условия формирования различных разновидностей. Жанровые истоки. «Псалтирь рифмотворная» Полоцкого и Титова.

Духовные канты: «Псалтирь рифмотворная» Полоцкого и Титова. Панегирические и виватные канты; виватные сюиты. Лирические канты. Пасторальные и шуточные канты.

Тема 6.9 Традиции партесного многоголосия в истории русской музыки.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Создание хоровых переложений старинных распева, литургий и свободных духовных произведений композиторами XIX–XX вв. Историческая линия «барочный партесный – духовный классицистский хоровой концерт».

Отличие классицистского духовного концерта от барочного. Новые принципы музыкального языка и новые авторы классицистского духовного концерта.

Традиции канта и «кантовость» в русской профессиональной музыке и фольклоре. Псалмы и духовные песни XIX–XX вв. Воздействие канта на фольклорные жанры. Возрождение канта в музыке XX века.

Тема 6.10 Период итальянского светского влияния (общий обзор).

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Общая характеристика итальянского периода в истории русского богослужебного пения. Значение музыкантов итальянского происхождения для хорового русского церковного пения. Жанр концерта. Русские ученики итальянских капельмейстеров, певцов, инструменталистов.

Придворный напев и его роль в богослужебном пении.

Гегемония Придворной певческой капеллы. Известность капеллы за границей. Социальное положение церковных певчих.

Тема 6.11 Итальянские духовные композиторы. Галуппи, Сарти.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Итальянские композиторы в Придворной певческой капелле. Унификационные стремления капеллы.

Дж. Сарти. Его известность в Европе и приезд в Россию. Завершитель русской эпохи итальянского стиля. Пышность и грандиозность произведений. Придворный капельмейстер. Служба у Потемкина. Оратории «Слава в вышних Богу» и «Тебе Бога хвалим». Обиходные произведения и их исполнение. Исследования в области акустики. Ученики Сарти.

Б.Галуппи. Краткие биографические сведения. Анализ духовных сочинений. Особенности стиля богослужебных песнопений.

Русские ученики Галуппи и Сарти, их сочинения.

Тема 6.12 Хоровое духовное творчество М. Березовского

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Значение М. Березовского в истории русской музыки. Свидетельства современников.

Детство и юность. Петербургский хор мальчиков. Начало обучения в России и начало творческой деятельности. Обучение в Италии. Болонская академия и падре Мартини, звание академика. Итальянский капельмейстер, итальянские сочинения. Русские произведения, созданные в Италии. Конец творческой деятельности в России. Общая характеристика творчества.

Судьба сочинений Березовского. Синтез партесного стиля и классической гармонии. Скачок в новую эпоху, стилевые открытия. Хоровые концерты, Литургия. Особенности музыкального языка.

«Не отвержи мене» как вершина творчества: история создания, содержание, музыкальный язык, характер тематизма, форма, подробный анализ.

Модуль 7. Классицизм и романтизм в духовной музыке

Тема 7.1 Музыкальный классицизм. Духовные сочинения Д. Бортнянского

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. Детство и юность Д. Бортнянского.

Придворный певчий, обучение у Галуппи. Итальянский период.

Должность капельмейстера Придворной певческой капеллы. Придворная жизнь и создание опер. Административная и общественная деятельность.

Поздний период: переход от оперного творчества к духовному.

2 занятие. Хоровые реформы Бортнянского. Сохранение и кристаллизация хорового стиля.

Основные хоровые сочинения. Концерты, жанровые особенности. Особенности музыкального языка. Приемы голосоведения.

Двухорные концерты и особенности их фактуры.

Опыты гармонизации знаменного распева.

Анализ духовных сочинений (по выбору педагога).

Тема 7.2 Хоровые концерты С. А. Дегтярева

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

С. Дегтярев – современник Бортнянского. Особенности его судьбы и творческого стиля.

Детство и юность. Шереметьевская капелла и крепостной театр. Оратория «Минин и Пожарский». Суровость крепостной жизни.

Московский период и последние годы.

Особенности педагогического и дирижерского стиля Дегтярева. Ранние духовные концерты: сочинения по образцу концертов Бортнянского.

Поздний стиль – доминирование ариозного начала и «изящного» классицистского стиля.

Индивидуальные особенности композиторского стиля. Характерные признаки мелодики, гармонии, формообразования.

Тема 7.3 Духовный композитор А. Ведель. Д. Турчанинов

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Духовная музыка Веделя как отражение господства итальянского стиля.

Детство и юность. Киевский академический хор и духовная академия. Певец, регент, скрипач-солист.

Московский период и общение с Сарти. Возвращение в Киев, переезд в Харьков. Ведель и Турчанинов.

Формирование музыкального стиля: итальянское влияние, школа генерал-баса, канты и псалмы, народная украинская песня. Отсутствие печатных произведений Веделя. Использование в сочинениях цитат и элементов музыкального языка популярной светской музыки.

Хор «Покаяния отверзи ми двери». Особенности формообразования и драматургии. Анализ средств музыкальной выразительности.

Протоиерей Петр Турчанинов. Краткие биографические сведения и обзор творчества. Анализ отдельных сочинений.

Особенности стиля духовной музыки Турчанинова. Создание панихидного пения. Переложения Турчаниновым хоровых произведений для фортепиано. Широкое расположение и свободное голосоведение отдельных тембров и партий – как отличительная черта его песнопений.

Тема 7.4. Духовные композиторы школы Бортнянского

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

А.Л. Ведель, С. И. Давыдов и А. Е. Варламов. Общая характеристика творчества композиторов школы Бортнянского. Музыкальный язык данного стиля: четкая функциональность гармоний с главенством тонико-доминантовых соотношений, ясность мелодических оборотов с опорой на поступенное движение и аккордовые звуки, квадратность и симметричность строения тем, стройность композиционного плана, особенности мелодики.

Песнопения для ежедневного богослужения, новый стиль без виртуозных пассажей и сложных ритмических рисунков, с менее выраженными жанровыми чертами менуэта и марша.

Тема 7.5 Немецко-петербургская композиторская школа в духовной музыке. Классицистская и романтическая стилистика в духовной музыке.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Административная деятельность Львова и Бахметева. Роль Придворной певческой капеллы в церковно-певческом искусстве страны.

Обиход Львова-Бахметева: характеристика, краткий анализ. Значение Обихода в деятельности клиросных хоров.

Н.И. Бахметев – особенности духовного творчества.

Инспекция Львовым частных хоров в Москве.

Любительские хоры. Мероприятия Синода, связанные с хоровым церковным пением.

Обобщенные особенности «петербургского стиля» духовной музыки.

Труды об истории и теории духовного искусства данного периода.

Романтическая стилистика и классицистские черты в музыке данной эпохи.

Тема 7.6 Композиторы Придворной певческой капеллы. А. Львов. Глинка и его духовные сочинения.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

1 занятие. А. Львов. Военный инженер и скрипач. Обучение у европейских мастеров. Военная служба и награды. Приближение к Государю. Дворцовые концерты. Педагогическое пособие для скрипачей. Учреждение инструментальных классов в Придворной певческой капелле. Назначение директором Капеллы. Гимн «Боже, Царя храни»

А.Ф.Львов. А.Ф. Львов как духовный композитор. Система обучения регентов. Сочинения А. Львова. Создание современного певческого обихода. Особенности обиходного стиля Львова. Создание шедевров духовной музыки. Последние годы, глухота, создание военной музыки.

2 занятие. М.И.Глинка. Работа М.И.Глинки в Придворной певческой капелле. Духовные сочинения и их роль в развитии отечественной духовной музыки. Краткий анализ «Херувимской песни» и «Да исправится». Особенности гармонизации канонического напева.

Г. Ломакин – дирижерская и административная деятельность. Духовные сочинения.

Тема 7.7 Московская школа духовной музыки XIX столетия. Иеромонах Виктор, композиторы Чудова монастыря. Духовный композитор архимандрит Феофан.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Московская школа духовной музыки XIX столетия.

Иеромонах Виктор (Высоцкий Василий Парфеньевич; 1795-1871), головщик Симонова и Данилова монастырей в Москве, духовный композитор. Биографические сведения.

Тип монастырского пения, т. н. «умилительных» песнопений, «дышащих самою задушевною искренностью и религиозным одушевлением» (Смоленский); преобладает минор, выразительная мелодия, тихая динамика. Среди самых известных сочинений - несколько «Херувимских», «Милость мира» симоновского напева и т. п. Простота гармонического склада и фактуры, доступность для исполнения небольшими хорами.

Композиторы Чудова монастыря. Архимандрит Феофан, сын приходского дьяка. Троицкая духовная семинария. Преподаватель латыни, регент лаврского хора. Перевод в Петербург, преподаватель Александро-Невского духовного училища, Петербургской семинарии и Армейской семинарии. Принятие монашества. Новгородский Михайлов монастырь, Ростовский Борисо-Глебский монастырь, Ярославская духовная семинария, Казанская духовная семинария. Педагогическая деятельность. Профессор Казанского университета. Развитие церковной музыки под его управлением.

Московский Донской монастырь. Проповедническая деятельность и труды. Общественная и церковная деятельность. Развитие монастырского хора. Сочинения для хора, особенности их стиля. Рукописные партитуры. Архимандрит Феофан и А. Львов.

Приоритет певчих над церковным руководством. Ссылка в Чернигов и Калязин. Последние годы.

Тема 7.8 Духовные сочинения П. Чайковского.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Краткие биографические сведения. Высказывания о духовной музыке, религиозная и эстетическая позиция.

Работа над концертами Бортнянского.

Обзор духовных сочинений Чайковского. Черты стиля, особенности фактуры, гармонии, композиции, мелодики.

Литургия. Анализ цикла и ряда отдельных песнопений.

Всенощное бдение. Анализ цикла в целом и отдельных песнопений по выбору педагога.

Отдельные православные хоры Чайковского – анализ по выбору педагога.

Духовная тематика в светских сочинениях (ознакомительно).

Чайковский и идеи Нового направления.

Тема 7.9 Римский-Корсаков. Его деятельность в Капелле и духовные сочинения.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Краткие биографические сведения. Работа в Придворной певческой капелле. Реформы, занятия с оркестром, составление учебных курсов.

Обзор духовных сочинений. Особенности стиля, особенности фактуры, гармонии, композиции, мелодики. соответствие национальному духу, эпизодическое использование стилевых черт древнерусского музыкального искусства и церковных напевов.

Циклы духовных сочинений. 3 сборника, их состав. Обработки и авторские сочинения. Черты стиевого моделирования: обиход, концертный стиль, народная подголосочность.

Римский-Корсаков и идеи Нового направления. Отказ от строгого контрапункта и замена его подголосочностью и гетерофонией.

Тема 7.10 А. Архангельский.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Детство и юность. Первоначальное музыкальное обучение. Регент архиерейского хора. Жизнь в Петербурге, занятия в консерватории. Получение диплома регента в Придворной певческой капелле. Создание хора Архангельского. Его начало, цели и задачи регента. Рост мастерства и известности. Уникальность коллектива и его репертуара. Первое включение женских голосов.

«Хоровые собрания» Архангельского. «Исторические концерты». Гастроли по России. Исполнение произведений строгого и свободного стиля, ораторий Генделя, русских хоровых концертов XVIII века.

Творческое наследие Архангельского. Духовные песнопения высокопрофессионального уровня. Литургические циклы. Духовные концерты. Периодизация, классификация. Особенности музыкального языка.

Хор Архангельского после революции. Первый государственный хоровой коллектив. Переезд в Прагу. Болезнь и последние годы жизни.

Тема 7.11 Доклады о духовных композиторах второй половины XIX века. А.Копылов, Е.Азеев и др. по выбору.

Форма проведения занятия: семинары.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

- А.А.Копылов
- Е.С. Азеев.
- Протоиерей М.А. Виноградов.

- Г.Ф. Львовский.
- Н.М. Потулов.
- Д. Аллеманов.

Могут быть предложены другие персоналии по выбору педагога.

Модуль 8. Русская духовная музыка XX столетия

Тема 8.1 Новое направление русской духовной музыки.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Исследования в области духовной музыки на рубеже XIX-XX вв. Возрождение профессионального духовного творчества в 70-е гг. XIX века. Приезд и утверждение директором Синодального училища С. Смоленского. Общая связь Нового направления с Синодальным училищем.

Духовные композиции русских композиторов как основа Нового направления. Теоретическая мысль Нового направления: Смоленский, Металлов, Преображенский. Регенты Нового направления – Орлов и Данилин. Композиторы Нового направления: А.Гречанинов, А.Кастальский, П. и А.Чесноков, А.Никольский, В.Калинников и др.

Избрание духовной музыки как основы творчества. Необходимость синтеза народных традиций и традиций знаменного пения как программа Нового направления. Исследования в области славянской медиевистики. Включение Нового направления в общую тенденцию демократизации профессионального творчества.

Законы музыкального языка Нового направления: отсутствие строгого четырехголосия, использование натурального варианта ладов, свободное голосоведение, недопустимость хроматического изменения мелодии, подчинение музыки тексту, понимание хора как ансамбля инструментов или даже оркестра.

Завершение истории Нового направления в послереволюционный период.

Тема 8.2 Синодальное училище церковного пения и Синодальный хор. Хор Чудова монастыря.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Семь веков истории Синодального хора. Киев, Владимир, Москва. Исторические сведения о выступлениях хора. Значение хора в эпоху патриархов Освоение линейной нотации и партесного пения.

Упразднение патриархов и власть Синода. Реорганизация хора Патриарших певчих дьяков в Синодальный хор. Поддержание им старинных певческих традиций, в противовес Придворной певческой капелле. Особый стиль пения, особый устав и свод распевов.

Певческое училище при хоре. Официальный статус с 1857 года. Реформа училища в 1881 году: внедрение элементов стандартной педагогической системы, приход новых учителей. Регент В. Орлов, директор С. Смоленского. Работа Смоленского по изучению знаменной нотации. Реформы С.Смоленского в училище. Новые условия учебной работы и хорового репертуара.

Высокий подъем профессионализма. Синодальный хор – лучший духовный коллектив России и Европы того времени. Уникальное музыкальное образование: духовное, консерваторское. Противодействие властей, новый спад и полное угасание хора во время революции.

Хор Чудова монастыря – этапы истории. Основание в 1365 году в Кремле митрополитом Алексием, отбор лучших певчих, репертуар. Упразднение вместе с монастырем в 1918 году.

Тема 8.3 Духовное творчество А. Кастальского.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

А. Д. Кастальский. Детство и юность. Потомственный церковнослужитель. Московская консерватория, изучение русской музыки XIX века. Учеба у П.Чайковского,

С.Танеева и С.Смоленского. Первые композиторские опыты Новый путь развития духовной музыки. Отсутствие влияний светских музыкальных законов.

Основные законы сочинений Кастаньского: соответствие национальному духу, использование ресурсов древнерусского музыкального искусства, использование принципов «Могучей кучки» и баховской полифонии, особый прием хорового произведения с сольным запевом. Первый период – гармонизации обихода, второй период – хоровые циклы и музыкально-исторические реставрации, третий период – внесение элемента сценического действия («Пещное действо», «Из минувших веков», «Праздники»). «Братское поминовение».

Композиторская деятельность Кастаньского после революции. Последние годы.

Стилевые особенности произведений. Обзор богослужебных жанров в духовном творчестве Кастаньского.

Тема 8.4 Духовное творчество П. Чеснокова.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

П.Г. Чесноков. Учеба в Синодальном училище. П. Чесноков и С. Смоленский. Первые композиторские опыты. Занятия с С. Танеевым и С. Василенко. Окончание Московской консерватории.

Регент и преподаватель, педагогические принципы Чеснокова. Работа после революции: руководитель хоров Большого театра, Московской филармонии, новый репертуар. Хоровые обработки народных песен.

Работа в Московской консерватории. Создание курса хороведения. Организация консерваторского хора, его репертуар, его выступления. Книга «Хор и управление им». Дирижерский стиль Чеснокова. Создание системы дирижерских помет.

Хоровое творчество Чеснокова до и после революции.

Исполнение его духовных песнопений выдающимися певцами. Дружба с Великим Архидиаконом Константином Розовым и посвящение ему произведений. Преданность хоровому делу. Судьба духовного творчества П. Г. Чеснокова.

Тема 8.5 Духовные сочинения С. Рахманинова

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

С.В. Рахманинов. Краткие биографические сведения. Образование, раннее творчество, дирижерская деятельность. «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». Их исполнение, принципы их музыкального языка, звукоизобразительность. Использование в богослужебных жанрах новейших музыкальных приемов. Зарубежный период творчества.

«Всенощная» как шедевр русской православной музыки. Подробный анализ цикла. Способы обработки канонических роспевов.

«Литургия» – особенности цикла, тематизма. Сравнение со «Всенощным бдением».

«В молитвах неусыпающую» – особенности концертной формы.

Особенности стиля – соответствие национальному духу, использование напевов древнерусского музыкального искусства, концертность, черты музыкального языка.

Тема 8.6 Духовные сочинения А. Гречанинова.

Форма проведения занятия: лекционная

Краткое содержание, раскрывающее тему:

А. Гречанинов (13.10.1864, Москва - 4.01.1956, Нью-Йорк), рус. композитор, один из ведущих деятелей Нового направления в рус. духовной музыке кон. XIX - нач. XX в. Сочинения: «Литургия св. Иоанна Златоуста» № 1 (соч. 13. 1897), 2 хора, «Воскликните Господеву» и «Волною морскою», соч. 19, «Литургия» № 2 (соч. 29), «Страстная седмица», соч. 58 (премьера 16 нояб. 1912 в Москве, частный хор Васильева под упр. автора), «Всенощное бдение», соч. 59 (Синодальный хор под упр. Н. С. Голованова, 18 нояб. 1912), «Демественная литургия», соч. 79 (№ 3; 1-я ред. 1917 для тенора (альта), струнного

оркестра, органа, арфы и челесты; 2-я, расширенная ред. 1926 с участием хора). Анализ «Страстной седмицы».

Зарубежный период: сочинения с инструментальным сопровождением и без него на лат. и др. иноязычные церковные тексты: 5 месс, 6 мотетов для хора и органа, соч. 155 (1937), 2 псалма на древнеевр. тексты для муж. голоса, смешанного вокального ансамбля и органа, соч. 164 (1941), «Вселенская месса» (Missa Oecumenica, соч. 142, 1934) для 4 солистов, органа и оркестра, Малые мессы Г.- «Missa Festiva», соч. 154 (1937), «Missa pour voix femmes ou enfantines», соч. 165 (1939), Рождественская месса «Et in terra pax», соч. 166 (1942), месса «Sanctu Spiritu», соч. 169 (1942) (общее ознакомление).

Тема 8.7 Духовная музыка С.И. Танеева. Духовная музыка Н.Голованова.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

С.И. Танеев. Краткая биография. Любимый ученик Чайковского. Глава Московской композиторской школы. Исследователь полифонии строгого стиля. Творческое наследие Танеева.

Хоровая музыка Танеева. Кантаты «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» как фундамент Нового направления русской духовной музыки. Работа с хоровыми произведениями Бортнянского и Березовского. Издание хоровых сборников. Обработки знаменного распева. Завершение работы Танеева в области церковной музыки. Анализ духовных хоров.

Голованов Николай Семенович (9.01.1891, Москва - 28.08.1953, пос. Николина Гора Московской обл.), русский дирижер, регент, композитор и пианист-аккомпаниатор. Автор 64 духовных сочинений (с 1907 по 1952), 8 опусов, из них 33 песнопения и 8 переработок ранних сочинений относятся уже к советскому времени. Особенности стиля, хоровой фактуры, гармонии. Анализ отдельных песнопений – по выбору педагога.

Тема 8.8 Духовное творчество А. Никольского.

Духовное творчество А. Аренского.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

А.В. Никольский – один из крупнейших деятелей духовной музыки. Обучение в семинарии, Синодальном училище, Московской консерватории, Филармоническом училище. Ведение Московских регентских курсов, руководство Обществом любителей церковного пения. Создание пособий по школьному хоровому пению.

Творческое наследие. Хоровые произведения крупных форм, по богослужебным чинам (Литургия, Литургия Преждеосвященных Даров, Венчание). Ориентация сочинений на профессиональное исполнение лучшими хорами. Монументальность стиля. Признаки церковности искусства и их обсуждение в статьях и выступлениях). Работа после революции: сочинение патриотических песен, обработки русских народных песен, музыкальная этнография, хоровая педагогика.

Аренский. Деятельность в духовных учебных заведениях.

Духовные сочинения А. Аренского (по выбору). Общее ознакомление.

Тема 8.9 Русские композиторы зарубежья. А.Чесноков, Н.Черепнин, Кедровы (отец и сын) и др.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Краткие биографии и обзор сочинений И.А.Гарднера (в том числе книги «Богослужбное пение Русской Православной Церкви»), Н.Черепнина, отца и сына Н.Н.Кедровых, М.Е.Ковалевского, Б.М. и А.Б.Ледковских, М.М.Осоргина, К.Н.Шведова, М. А. Шуляковского и др. по выбору педагога.

Тема 8.10. Духовная музыка в творчестве русских композиторов XX века.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Возрождение древности и новое понимание духовности. Новый подход к священным текстам, персонажам и образам.

Древний и новый язык духовной музыки. Использование всех существующих и существовавших стилей духовной музыки. Жанры и формы. Направления ее развития. Исследования духовной музыки: Парфентьевы, Долинская, Гуляницкая. Новые жанры: духовная кантата, концерт на духовные тексты, духовная оратория, хоровая Литургия. Методы анализа новейшей духовной музыки. Наличие первоисточника, гармонизация, ориентация на определенный стиль. Новые композиторы: Буцко, Сидельников, Денисов, Щедрин. Богослужбные циклы Агафонникова, Мартынова, Успенского, Рыбникова и др. Жанровые миксты. Расширение исполнительского состава духовной музыки.

Тема 8.11 Духовный композитор Сергей Трубачев. Духовное творчество архимандрита Матфея.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

С.З. Трубачев. Детство и юность. Учеба в Гнесинском институте и Московской консерватории. Работа дирижером в Петрозаводск, затем преподавателем в Гнесинке. Подготовка публикаций Октоиха, Триоди и Минеи. Звание профессора.

Переезд в Сергиев Посад, работа в музее П. Флоренского. Первые духовные сочинения, их исполнение лаврским хором. Работа с архимандритом Матфеем. Множество духовных сочинений для разных монастырских хоров. Расшифровка рукописей. Рукоположение в священный сан и последние годы.

Стиль церковных произведений отца Сергея Трубачева. Строгость, простота и изящество, отсутствие самобытности. Прекрасное знание состава богослужения. Внимание к изменяющимся песнопениям. Особенности музыкальной формы и гармонии, характерные черты фактуры и композиции. Включение его гармонизаций и сочинений в обиход Троице-Сергиевой Лавры.

Архимандрит Матфей (Мормыль). Общая характеристика творчества. Обзор богослужбных жанров в духовном творчестве архимандрита Матфея.

Литургия. Неизменяемые песнопения для монастырских хоров (602 с., 2009 год); Всенощное бдение. Неизменяемые песнопения для монастырских хоров (492 с., 2000 год); Песнопения Постной Триоди в трех частях. I часть: Подготовительные недели к Великому Посту. II часть: Первая седмица Великого Поста. III часть: Пассии (265 с., 2000 год); Песнопения Страстной Седмицы (423 с., 2000 год); Последование Страстей Христовых. Утреня Великого Пятка (105 с., 1997 год, 2-е изд. – 2003 года). Рождественский праздничный триптих. I часть: Пророков слава. II часть: Нас ради родися Отроча Младо, Превечный Бог. III часть: Единородный Сыне и Слове Божий, спаси нас. (102 стр., 1999 год); Подобны.

Тема 8.12 Г. В. Свиридов и его православные песнопения.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Форма проведения занятия: лекционная

Г.В.Свиридов. Жизненный и творческий путь. Хоровые сочинения 50-70 гг., фрагменты с духовной тематикой.

Песнопения и молитвы. Варианты циклов. Жанровый обзор.

Их исполнение, принципы их музыкального языка, звукоизобразительность. Использование в богослужбных жанрах новейших музыкальных приемов.

Соответствие национальному духу, использование ресурсов древнерусского музыкального искусства.

Анализ некоторых хоров по выбору педагога.

Тема 8.13 Современная духовная музыка. Митрополит Илларион (Алфеев). Митрополит Ионафан (Елецких).

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Митрополит Иларион. Основные биографические сведения. Сочинения - «Страсти по Матфею» для солистов, хора и струнного оркестра (2006). «Рождественская оратория» для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и большого симфонического оркестра (2007). Симфония для хора и оркестра «Песнь восхождения» на слова псалмов (2008). «Stabat Mater» для солистов, хора и оркестра (2011). «Страсти по Иоанну» (кратко, ознакомительно).

Духовная музыка для хора а капелла: «Божественная Литургия» для смешанного хора (2006), «Всенощное бдение» для солистов и смешанного хора (2006). «Песнопения Божественной Литургии (Литургия № 2)» для смешанного хора (подробное ознакомление).

Митрополит Ионафан (Елецких). Краткие биографические сведения. Симфоническо-хоровая поэма Чернобыльская Литургия, традиционные песнопения Русской Православной Церкви (степенны, великопостные песнопения) – анализ песнопений по выбору педагога.

Тема 8.14 Доклады об отечественных композиторах – авторах духовной музыки. В.Мартынов, Р.Щедрин, Б.Тищенко, А.Шнитке, С.Слонимский, С.Губайдулина (по выбору).

Форма проведения занятия: семинар (доклады)

Краткое содержание, раскрывающее тему:

Доклады об отечественных композиторах – авторах духовной музыки. В.Мартынов, Р.Щедрин, Б.Тищенко, А.Шнитке, С.Слонимский, С.Губайдулина (по выбору педагога).

Промежуточная аттестация – экзамен.

6. Фонд оценочных средств

Контроль успеваемости и степени усвоения материала по дисциплине «История церковной музыки» осуществляется регулярно.

Семинар-факультатив

Образные сферы и принципы художественного творчества в музыке и других областях барочного искусства: сравнительная характеристика.

Семинар-факультатив

Традиции барочного художественного творчества в русской музыке XIX–XX вв.: культовая и светская хоровая музыка, опера, инструментальная музыка, фольклор.

Зачетные и экзаменационные уроки по дисциплине «История церковной музыки» включают различные формы работы и проверки материала. Их можно провести как в виде письменной работы по основным темам курса, так и сочетать письменные задания с устным ответом или с практической частью – с анализом музыкального произведения или его фрагмента.

6.1 Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости

3 семестр

Контрольный урок 1.3

Форма проведения занятия: практическая (прослушивание музыки).

Подготовить музыкальные образцы жанров богослужебного пения и жанров музыки в современном мире.

Контрольный урок 2.3

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить сообщения на следующие темы:

1. Ладовая основа сербской монодии.
2. Древнегреческие лады.
3. Особенности модальной организации в современной болгарской музыке.

Контрольный урок 2.7

Форма проведения занятия: семинар.

1. Дать определение следующим понятиям: музыка, богослужебное пение, церковная музыка.

2. Основные этапы развития музыкального искусства.

3. Богослужбное пение Ветхого Завета.
4. Краткий обзор музыкальных культур Древнего Египта, Древней Греции и Рима.
5. Исторический обзор песнопевцев и песнопений Греческой Церкви.
6. Краткий обзор главных деятелей церковного пения и их произведений.

4 семестр

Контрольный урок 3.5

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить сообщение на следующие темы:

1. Жизнь и творчество одного из главных деятелей церковного пения 2–4 века.
2. Жизнь и творчество одного из главных деятелей церковного пения 4–8 века.
3. Жизнь и творчество одного из главных деятелей церковного пения 9–13 веков.

Контрольный урок 3.7

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить доклад на следующие темы:

1. Певческая культура Византии.
2. Византийская нотация.
3. Экфонетическая система знаков в Византийской нотации.
4. Фитная (тета-нотация) нотация Византии.
5. Средневизантийская и поздневизантийская нотации попытки и теории их расшифровки.

5 семестр

Контрольный урок 4.6

Форма проведения занятия: семинар.

1. Труды о формы русского пения и их проблематика.
2. Значение церковного пения и основные виды исполнения в Богослужении Православной Церкви.

Контрольный урок 5.2

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить сообщения на следующие темы:

1. Развитие и становления осмогласия на примере трудов. А. В. Преображенского и Н. Д. Успенского.
2. Паралитургическое пение, его значение и особенности.
3. Виды распевов и напевов.

Контрольный урок 5.6

Форма проведения занятия: семинар.

1. Основные понятия о симиографии и палеографии.
2. Труды о формах русского пения и его проблематика.
3. Сущность церковного пения.
4. Система русского богослужбного пения.
5. Понятие о русские церковно-певческие нотации (столповое и кондакарное знамя).
6. Характеристика первого (предначального) периода богослужбного пения до Крещения Руси.
7. Характеристика первого (предначального) периода богослужбного пения после Крещения Руси.

6 семестр

Контрольный урок 6.5

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить сообщение на следующие темы:

1. Кондакарное пение как стиль византийского виртуозного мелизматического пения в Киевской Руси.
2. Певческие коллективы 11–13 веков.
3. Богослужбные порядки Киевской митрополии.

Контрольный урок 5.7

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить доклад на следующие темы:

1. Введение в богослужение Иерусалимского устава.
2. Монастыри как центр богослужечно-певческой культуры.

7 семестр

Контрольный урок 7.4

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить доклад на следующие темы:

1. История Государевых певчих дьяков в исследовании прот. Д. В. Разумовского.
2. Независимость (автокефалия) Русской Церкви.
3. Путь и демество – основные этапы развития.

Контрольный урок 7.6

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить сообщение на следующие темы:

1. Многогласие и многоголосие: сущность и различие.
2. Преп. Максим Грек о демественном пении.
3. Особый вид праздничного богослужения на Руси: Литургическая драма.

Контрольный урок 7.11

Форма проведения занятия: семинар.

1. Государевы певчие дьяки.
2. Общая характеристика четвертого периода. Развитие нотации: путевая и демественная.
3. Литургическая драма.
4. Смутное время, столкновение с западной литургической музыкой.
5. Общая характеристика второй эпохи в истории богослужбного пения Русской Православной Церкви.
6. Реформы Патриарх Никона.
7. Партесы и канты.
8. Композиторы партесного пения Н. Дилецкий и В. Титов.

8 семестр

Контрольный урок 8.6

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить сообщение на следующие темы:

1. Методика обучения пению в Придворной певческой капелле.
2. Школа Д. Бортнянского.
3. Развитие Придворной певческой капеллы при А. Ф. Львове.
4. Придворная певческая капелла под руководством Н. И. Бахметева.

Контрольный урок 8.10

Форма проведения занятия: семинар.

Подготовить реферат на следующие темы:

1. Лучшие композиторы церковного хорового пения.
2. Лучшие теоретики и писатели о церковном пении.
3. Подготовка регентов в период до восстановления патриаршества, творческое и социальное положение регентов.
4. Методика вокально-хорового обучения в России.

6.2 Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

4 семестр

1. Виды византийской нотации. Центонная техника.
2. Четыре этапа развития невменной нотации с 10 по 19 век.
3. Особенности раннехристианского пения в Западной церкви.

4. Реформа папы Григория Двоеслова.
5. Выдающиеся деятели Церкви 5-8 веков.
6. Сущность гомофонно-гармонического склада.
7. Композиторы Западно-европейских стран.

6 семестр

1. Общая характеристика кондакарного пения.
2. Основные черты богослужебных порядков в домонгольской Руси.
3. Третий период господства столпового пения.
4. Выдающиеся певцы. Певческое образование.

Вопросы к экзамену

8 семестр

1. Исторические условия формирования музыкальной культуры русского барокко.
2. Характеристика музыкальных жанров русского барокко.
3. Теоретические вопросы партесного многоголосия в трактате Н. Дилецкого «Идеа грамматики мусикийской».
4. Теория партесных сочинений. Ритмика, звуковысотность, формообразование.
5. Традиции партесного многоголосия в истории русской музыки.
6. Вторая эпоха русского православного богослужебного пения.
7. Партесный концерт.
8. Хоровое творчество М.Березовского.
9. Духовные сочинения Дмитрия Бортнянского.
10. Хоровые концерты Дегтярева.
11. Придворная певческая капелла и деятельность Сарти и Львова.
12. Духовный композитор Артемий Ведель.
13. Духовное творчество Петра Турчанинова.
14. Духовный композитор архимандрит Феофан.
15. Духовный композитор Александр Архангельский.
16. Синодальное училище церковного пения и Синодальный хор.
17. Новое направление в духовной музыке России.
18. Духовное творчество Павла Чеснокова.
19. Духовное творчество Александра Кастальского.
20. Духовное творчество и общественная деятельность Александра Никольского.
21. Духовные сочинения Сергея Рахманинова.
22. Духовные искания Сергея Танеева.
23. Духовный композитор о.Сергий Трубачев.
24. Георгий Свиридов как духовный композитор.
25. Духовная музыка в XX столетии.

Формой *промежуточной аттестации* учащихся по дисциплине «История церковной музыки» является экзамен.

Экзаменационные требования в теоретической части включают все темы, пройденные в соответствии с тематическим планом. Помимо этого, билеты содержат и практическую часть, ориентированную на историко-стилевой анализ песнопений и показ результатов самостоятельной и практической работы.

Устный экзамен состоит из следующих частей:

- ответ на теоретический вопрос;
- историко-стилевой анализ песнопений.

Примерные образцы билетов к экзамену

Курс: 4 Семестр: 8

Билет № 3

1. Особенности раннехристианского пения в Западной Церкви.
2. Монастырское пение и монастырские распевы 19 века.

Курс: 4 Семестр: 8

Билет № 5

1. Духовная музыка эпохи Барокко.
2. Регентские съезды начала 20 века.

6.3 Критерии оценки

Оценка уровня сформированности компетенции	
Шкала оценивания для промежуточной аттестации	Шкала оценивания по 100-балльной шкале
Экзамен / дифференцированный зачет	
5 (отлично)	90 – 100 %
4 (хорошо)	76 – 89 %
3 (удовлетворительно)	60 – 75 %
2 (неудовлетворительно)	Ниже 60 %

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Полнота выполнения задания	отсутствует	слабая	хорошая	отличная
2	Стиль изложения и общая лексика	плохой стиль, скудная лексика	Удовлетворительный	хороший	отличный
3	Понятийный аппарат	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
4	Навыки аналитического рассмотрения материала	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание источников	отсутствует	слабое	хорошее	отличное
6	Общая эрудиция	отсутствует	слабая	хорошая	отличная

Общий балл (от «2» до «5») выставляется, исходя из суммы оценочных единиц:

«5» – 16-20 оцен. ед.

«4» – 12-15 оцен. ед.

«3» – 8-11 оцен. ед.

«2» – менее 8 оцен. ед.

Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся по дисциплине в период текущего контроля успеваемости	
Оценка	Показатели
5 (отлично)	Обучающийся знает, уверенно и свободно излагает основное содержание изучаемой темы или вопроса, владеет предметной терминологией; дает логичный и последовательный ответ, отличающийся глубиной и полнотой раскрытия темы или вопроса, доказательностью выводов; обучающийся отвечает на дополнительные вопросы; имеет собственную точку зрения, аргументированно доказывает ее
4 (хорошо)	Обучающийся демонстрирует знание и понимание основного содержания темы или вопроса; владеет предметной терминологией; дает логически выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу; владеет материалом на достаточном уровне, но допускает одну-две неточности или ошибки;

Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся по дисциплине в период текущего контроля успеваемости	
Оценка	Показатели
	испытывает затруднения в отстаивании собственной позиции
3 (удовлетворительно)	Обучающийся имеет представление о предмете обсуждения; дает ответы на дополнительные вопросы и приводит примеры; слабо владеет навыками анализа; допускает несколько ошибок в содержании ответа, при этом ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы или вопроса; испытывает затруднения в дискуссии, аргументации ответа или точки зрения
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания темы или вопроса, обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы

Критерии оценки знаний обучающихся по дисциплине на дифференцированном зачете/экзамене	
Оценка	Показатели
5 (отлично)	Обучающийся знает основное содержание изучаемой отрасли знания, теории крупнейших представителей отечественной и зарубежной науки и религии, их современные научные интерпретации; владеет предметной терминологией, способностью к анализу предложенных дополнительных вопросов; дает логичный и последовательный ответ, отличающийся глубиной и полнотой раскрытия темы, доказательностью выводов
4 (хорошо)	Обучающийся демонстрирует знание и понимание основного содержания дисциплины, знает основные теории крупнейших представителей отечественной и зарубежной науки и религии, их современную научную интерпретацию; владеет предметной терминологией, однако допускает одну-две неточности в ответе; дает логически выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу
3 (удовлетворительно)	Обучающийся имеет представление о предмете обсуждения; демонстрирует некоторые умения анализировать взаимосвязь явлений и процессов; дает аргументированные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и приводит примеры; слабо владеет навыками анализа; допускает несколько ошибок в содержании ответа, при этом ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Гарднер И.А. Богослужбное пение Русской Православной Церкви. Сергиев Посад, 1998. -1232с. – ISBN 5-7429-0043-0
2. Гарднер И. А. Собрание духовных песнопений для хора без сопровождения. Сан-Франциско, из-во Русский Пастырь, 2008 – 222 с.
3. Мартынов В. И. История богослужбного пения. М., 1994. -240с. ISBN 5-88253-001-

Дополнительная литература:

1. Ильин В. П. Очерки истории русской хоровой культуры. – СПб, 2007 – 376 с. - ISBN 978-5-7379-0344-2
2. Игнатия, монахиня. Церковные песнотворцы. - М: Подворье Свято-Троицкой Сергиевской Лавры, 2005. -464с. - ISBN 5-7789-0168-2
3. Кошмина И. В. Русская духовная музыка №2 книга. - Москва: 2001. – 160 с. - ISBN 5-691-00701-7
4. Сикур П. И. Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором. – М.: «Русский Хронографъ», 2012. – 496 с. - ISBN 5-85134-037-1
5. Мартынов В. И. Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе. М., 1997. -206с. – ISBN 5-7552-0100-5
6. Монахиня Ольга (Володина), Музыкальная культура Византии. Учебное пособие для высших и средних специальных учебных заведений. – М.: Сретенский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 1998. – 128 с. ISBN 5-7850-0091-1
7. Успенский Н. Д. Византийская литургия: историко-литургическое исследование / Н. Д. Успенский. – М.: Изд. совет РПЦ, 2006. - 538 с. - ISBN 5-94625-084-1
8. Успенский, Н. Д. Православная литургия: историко-литургические исследования. Т. 3 / Н. Д. Успенский. – М.: Изд. совет РПЦ, 2007. - 432 с. ISBN 5-94625-084-1

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>
2. <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/index.html> – Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).
3. Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: http://pstgu.ru/e_resources/

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

4. Православный сайт: <http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8>
5. Православный сайт: <http://www.pravoslavie.ru/>
6. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // <http://www.bogoslov.ru>
7. www.nbrkomi.ru
8. www.novgorod.ru
9. www.studmed.ru

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса

Для реализации учебной дисциплины необходимо оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- музыкальный инструмент (фортепиано);
- настенная доска с нотным станом;
- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиапроектор.

10. Методические рекомендации

Для более полного освоения предмета «История церковной музыки» учащимся рекомендуются следующие виды работ:

- чтение литературы и научных статей по данному предмету;

- слушание музыки, включающее музыкальные образцы песнопений изучаемой эпохи или периода, либо иллюстрирующие изучаемые жанры музыки;
- изучение жизнеописания (творческой биографии) выдающихся песнотворцев (духовных композиторов) и их произведений;
- расширение музыкального кругозора.

10.1 Методические рекомендации по работе с конспектами

1. Конспект для студента — хорошее подспорье, которое поможет быстро вспомнить учебный материал, подготовиться к контрольной работе или экзамену. От умения конспектировать зависит способность воспроизвести прочитанный или прослушанный материал. Поэтому, первое, чему должен научиться студент — это конспектирование. Конспектирование развивает ум, внимательность, способствует закреплению знаний в памяти.

Конспект — сокращенная запись устного или письменного текста, которую студент создает для личного пользования. Кроме умения конспектировать, немаловажно, научиться продуктивно работать со своими записями.

2. Будьте готовы к началу занятий.
3. Слушайте внимательно указания преподавателя.
4. Используйте приёмы сокращения, обозначая часто повторяющиеся термины знаками.
5. Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением.
6. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут.
7. Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы.
8. Готовясь к занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, нотной литературой.
9. Постоянно повышайте свой профессиональный уровень.