

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Основы православной музыкальной
культуры**

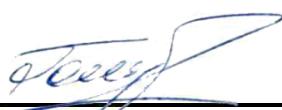
**Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»**

**Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»**

**Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Зав. кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Д.К. Кирнарская
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторы:

Шеховцова И.П.,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки РАМ имени
Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Основы православной музыкальной культуры» является воспитание высокообразованного специалиста, свободно ориентирующегося в исторических процессах, культурно-типологической специфике отечественного музыкального искусства и способного применять полученные в этой области знания в своей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- получение общего представления о закономерностях развития отечественной православной музыкальной культуры XI–XXI вв.;
- получение представления об истоках и особенностях формирования отечественной композиторской школы и ее роли в развитии православной музыкальной традиции;
- знакомство с наиболее значительными музыкальными явлениями восточно-христианской традиции;
- освоение отечественного наследия в области церковной музыки – стилей, жанров и произведений, вошедших в «золотой фонд» мировой классики;
- обучение практическим навыкам целостного анализа духовно-музыкальных произведений различных жанров;
- овладение основами исторического и теоретического подходов в оценке различных явлений духовно-музыкального творчества.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и

	<p>зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной терминолексикой; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; - приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

	<p>– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.	<p>Знать: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа,

	целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Дисциплина включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего года обучения (5–6 семестры).

Вид учебной работы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
		зачет	экзамен
Общая трудоемкость	72	—	6
Аудиторные занятия	66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Основы православной музыкальной культуры	72	46	20	6

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы православной музыкальной культуры	<p>Тема 1. Введение (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Становление православной музыкальной культуры (6 часов лекционных + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 3. История отечественной православной музыкальной культуры (10 часов лекционных + 6 часов семинарских)</p> <p>Тема 4. 200 лет русского хорового концерта (4 часа лекционных + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 5. Теория православной музыкальной культуры (8 часов лекционных + 4 часа семинарских)</p> <p>Тема 6. Музыкальная культура русского старообрядчества (6 часов лекционных + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 7. Церковно-певческое дело Нового и Новейшего времени (8 часов лекционных + 4 часа семинарских)</p>

Тема 1.
Введение

Предмет изучения. Источники знаний о музыкальной культуре Православного мира. Национальные образы в звуковом пространстве православной традиции. Историко-теоретический и практический подходы в изучении православной музыкальной традиции. Дисциплины, занимающиеся изучением православной музыкальной культуры: общая и музыкальная медиевистика, история (в т.ч. историография, археография), источниковедение, общая и музыкальная палеография, кампанология. История изучения музыкальных памятников православной традиции.

Тема 2.

Становление православной музыкальной культуры

Общая периодизация. Музыкальная культура Древней Руси и роль византийской музыкальной культуры в формировании отечественной профессиональной традиции. Принцип трансплантации (Д.С. Лихачев). Византийская музыка: история изучения, периодизация, специфические черты, музыкальная нотация. Становление христианского календаря, системы богослужебно-певческих книг и системы гимнографических жанров. Канон в церковно-певческом искусстве и его развитие. Гора Афон – жемчужина Православной музыкальной традиции.

Тема 3.

История отечественной православной музыкальной культуры

Периодизация. Церковно-певческое искусство: истоки и сложение традиции. Музыкальные центры Древней Руси XI-XIV веков – Киев, Новгород, древнейшие монастыри. Письменная и устная традиции. Искусство книги и музыкально-рукописные памятники. Разновидности нотации (зnamенная, кондакарная, фито-нотация, экфонетическая). Греко-русские параллели в церковно-певческой традиции.

Эпоха Московского царства (XV-XVI вв.). русское Возрождение и его специфические восточно-христианские черты. Роль монастырей в развитии православной певческой традиции. Эволюция певческой книжности и нотации XV – начала XVII в. Пополнение гимнографического репертуара, отраженного в певческих книгах: песнопения Литургии и Всенощного бдения, покаянные стихи, литургическая драма. Многораспевность и многоголосие. Деятельность новгородских, московских, усольских и др. распевщиков. Государевы и патриаршие певчие дьяки. Колокольное искусство в организации литургического действия, архитектурного пространства, монастырского и приходского уклада.

XVII век – встреча двух эпох. Юго-западное влияние в Московской Руси. Развитие музыкально-теоретической и эстетической мысли. Влияние церковных реформ и книжных спров на певческое искусство и структуру певческой книжности. Новые стилевые черты церковной монодии и многоголосия, их отражение в разновидностях рукописных источников и в характере нотации. Канты и псалмы. Партиесное пение и партиесный концерт: стилевые черты. Анонимное и авторское творчество. Древнерусская теория музыки и теория музыки Нового времени.

Тема 4.

200 лет русского хорового концерта

XVIII век: от партиесного к классицистскому концерту (В. Титов, М. Березовский, Д. Бортнянский). XIX век: пути развития церковно-певческого искусства. Придворная певческая капелла и Синодальный хор. Московская и петербургская школы. Синодальное училище и деятельность С.В. Смоленского. Музыкальная медиевистика и развитие науки о церковной музыке. «Предтечи» хоровой музыки Серебряного века: П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков. Плеяда выдающихся композиторов русской хоровой музыки: А. Кастанский, А. Гречанинов, П. Чесноков, С.Рахманинов.

Тема 5.

Теория православной музыкальной культуры

Распевное чтение и церковное пение в православном богослужении. Христианский календарь. Годовой богослужебный цикл. Система подвижных и неподвижных памятей. Двунадесятые, великие и малые праздники. Недельный и суточный круг. Система богослужебных и богослужебно-певческих книг. Функциональные особенности гимнографических жанров, принципы их включения в «храмовое действие как синтез искусств» (о. Павел Флоренский). Пение на подобен как смысловой и текстопорождающий принцип гимнографии. Система осмогласия: текстовые, ладо-мелодические и музыкально-семиографические признаки. Проявления формульности музыкального мышления в корпусе

гласовых попевок, «тайнозамкненных» мелизматических оборотах (лицах и фитах). Композиционные закономерности церковной монодии: принцип тексто-музыкальной формы, его реализация в условиях строчной или центонной композиции. Многораспевность в синхроническом и диахроническом аспектах: взаимосвязь историко-стилевых и музыкально-семиографических признаков. Особенности разных видов церковной монодии: знаменный (столповой, малый и большой), путевой, демественный распевы. Местные, монастырские и авторские распевы. Характерные черты напевов позднего формирования (болгарского, киевского, греческого). Многоголосие в церковном пении: историко-стилевые и функциональные разновидности, принципы звуковысотной и ритмической организации.

Тема 6.

Музыкальная культура русского старообрядчества

Исторические условия формирования, конфессиональная и региональная специфика основных центров старообрядчества. Роль в сохранении памятников древнерусской музыкальной культуры. Устное и письменное бытование певческого репертуара. Разновидности певческой книжности: типология источников, характер литургического произношения (наонное и наречное пение). Особенности нотации и художественного оформления рукописей разного происхождения. Выг, Ветка и Стародуб, Иргиз и Гуслица как центры сохранения и развития певческой книжности. Роль старообрядчества рубежа XIX-XX веков в научном, художественно-эстетическом и музыкально-практическом освоении древнерусского певческого наследия мастерами Нового направления. Современное состояние старообрядческих певческих центров, их конфессиональные и региональные особенности. Основные центры хранения и изучения старообрядческого рукописного певческого наследия.

Тема 7.

Церковно-певческое дело Нового и Новейшего времени

Канон и стиль в духовно-музыкальных композициях. Обиходные напевы и авторские сочинения: особенности бытования в православной певческой традиции. Особенности певческой традиции в различных условиях: монастырских, кафедральных и приходских. Судьбы церковно-певческих центров XX и XXI вв. в России и зарубежье. Особенности формирования современного репертуара православной музыкальной традиции.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля являются контрольные уроки – по два в каждом семестре. Они представляют собой музыкальные викторины по пройденному музыкальному материалу и коллоквиум по лекционному курсу.

Примерные темы контрольных уроков:

- «Русская духовная музыка XI-XVIII веков: основные этапы, стилевая эволюция»;
- «Русская духовная музыка XIX-XX веков: жанры, ключевые фигуры»;
- «Греко-русские певческие параллели от истоков до Нового времени»;
- «Принципы осмогласия в организации богослужебного пения, композиции напевов и семиографии знаменного распева»;
- «Канонические черты православной певческой культуры, их сохранение и развитие от древнерусского периода к Новому времени»;

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена (5 семестр).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

а) Основная литература

1. Владышевская Т.Ф. Музикальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. 477 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73355>
2. Вознесенский Иван Иванович, прот., О церковном пении православной Греко-Российской Церкви. 2-е изд., испр., доп. Рига: Типо-литография и словолития Эрнста Платеса, 1899. Вып. 1. Большой и малый знаменный роспев. 234 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236338>
3. Герцман Е.В. История музыки. Ранние христиане: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. 304 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/19197EED-DDF2-4A8D-8D86-AF8421DDD1B5
4. Герцман Е.В. Византийское музыкознание: учебник для вузов. 3-е изд., стер. М.: Издательство Юрайт, 2018. 257 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FA20BEC-7F16-4494-81B6-36116C059496
5. Мельникова Е.П. История богослужебного пения. Часть I: учебное пособие по курсу истории богослужебного пения для студентов музыкальных вузов: учеб. пособие. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. 124 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72088>
6. Православная энциклопедия. Тт. 1-30 / под. ред. Патр. Моск. и всея Руси Кирилла.
Режим доступа: <http://www.pravenc.ru>
7. Разумовский Д.В. Патриаршие певчие диаки и поддиаки. СПб.: Лань, 2014. 90 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51633>
8. Разумовский Д.В. Церковное русское пение. СПб.: Лань, 2014. 171 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51632>

б) Дополнительная литература

1. Голубцов А.П. Литургия в первые века христианства (из лекций). Часть 1. СПб.: Лань, 2014. 23 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46441>
2. Голубцов А.П. Литургия в первые века христианства (из лекций). Часть 2. СПб.: Лань, 2014. 25 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46440>
3. Голубцов А.П. Литургия в первые века христианства (из лекций). Часть 3. СПб.: Лань, 2014. 24 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46442>
4. Денисов Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопросы типологии. М.: «Прогресс-Традиция», 2015. 640 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77234>
5. Карташёв А.В. Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 1. М. : Издательство Юрайт, 2018. 518 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/63D087E5-EC38-49EB-A460-55946070A137
6. Карташёв А.В. Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 2. М.: Издательство Юрайт, 2018. 450 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6C034A4A-BFE0-4BA4-AA15-2CA1F8E219D8
7. Карташёв А.В. Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 3. М.: Издательство Юрайт, 2018. 258 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C909C263-2EA4-4BD1-B85C-0A8CC8E85491

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялем (пианино), доской, маркерами, учебно-методической и нотной литературой, терминалами с колонками и аудио- и видеомагнитофоном для демонстрации аудио- и видеозаписей и учебных видео-пособий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоретических и практических занятий студентов вследствие более четкой их организации, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала, взаимосвязи тем курса, стимулирование самостоятельного поиска материалов по пройденной теме, создание предпосылок для практического применения полученных знаний.

2. Организация самостоятельной работы

В процессе самостоятельной работы студенты должны внимательно изучить музыкальные произведения (прослушать и проанализировать с нотами), основную учебную литературу, ознакомиться с дополнительной учебно-научной литературой. Студентам рекомендуется вести специальную тетрадь для конспектирования и доработки лекций, собственного словаря основных терминов, предполагается активное участие студентов на лекциях, интерактивный подход. Кроме того, в процессе обучения студенты могут самостоятельно готовить доклады и выступления на интересующие их темы, связанные с изучаемым предметом, на темы, не вошедшие в лекционный корпус. Для этого возможно проведение дополнительных (в т.ч. семинарских) занятий.

В качестве дополнительных форм работы студентам предлагается обсуждение современных проблем интерпретации в церковно-певческой и концертной практике музыкальных произведений отечественного репертуара разного времени, что позволяет применять полученные знания в реальной ситуации бытования музыкальной культуры.

3. Материалы по реализации контроля

При изучении дисциплины студентам рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемые списки музыкальных произведений (аудио- и видеозаписи, нотные материалы);
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и пособия;
- электронные версии учебников и методических указаний.

Примерные вопросы к экзамену:

1. Византийское церковно-певческое искусство. Становление традиции. Специфические черты. Основные этапы эволюции.
2. Становление и развитие системы гимнографических жанров в Византии: центры, школы,

имена.

3. Византийская музыкальная нотация: исторические разновидности. Греко-русские параллели.
4. Древнерусская музыкальная культура: общая характеристика, структура, периодизация. Музыкальное искусство XI-XIV вв.
5. Музыкальная культура эпохи Московского государства XV-XVI вв. Пути развития древнерусского певческого искусства.
6. XVII век в музыкальной культуре России: встреча двух эпох. Новые тенденции в церковно-музыкальном искусстве.
7. Стилистические особенности русского партесного концерта XVII-XVIII вв. (В.Титов, Н.Дилецкий).
8. Хоровой концерт XVIII века (Березовский, Бортнянский).
9. Пути развития духовной музыки в России в XIX-XX вв. (Чайковский, Римский-Корсаков, Кастальский, Рахманинов, Чесноков, Гречанинов).
10. Музыкальная культура старообрядчества: сохранение канонических черт в разных исторических и региональных условиях.
11. Музыкальная система октоиха.
12. Основные закономерности развития церковной монодии. Исторические разновидности. Композиционные закономерности.
13. Многоголосие в церковной традиции. Исторические разновидности.
14. Современное состояние церковно-певческой традиции: генезис и характерные черты обиходного пения и авторского духовно-музыкального творчества.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Методические рекомендации направлены на повышение эффективности теоретических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала, взаимосвязи тем курса, стимулирование самостоятельного поиска студентами материалов по пройденной теме, полного материального и методического обеспечения образовательного процесса, создание предпосылок для практического применения студентами полученных знаний.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемые списки музыкальных произведений (аудио- и видеозаписи, нотные материалы);
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и пособия;
- электронные версии учебников и методических указаний;
- контрольные задания для закрепления фактологического и теоретического материала, различные формы контроля, связанные со стимулированием самостоятельной деятельности и творческого мышления.

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения.

Аттестация предполагает проведение контрольных уроков и экзамена, состоящих из 2-х взаимосвязанных частей: проверки знаний музыкальных произведений (викторина) и опроса по пройденному материалу (контрольные уроки) или по билетам (экзамен). Предлагаемые задания к контрольным урокам и экзамену даются в начале семестров, обговаривается форма их проведения. Итоговая оценка складывается из результатов, полученных студентами по всем формам аттестации (контрольные уроки, экзамен – викторины, письменный и устный опрос).

Итоговая аттестация включает:

- письменную работу (викторину);
- устный ответ по билету, где студент должен продемонстрировать не только теоретические знания и знание исторических фактов, учебной и специальной литературы, но и художественное мышление, творческий подход.