

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
истории музыки
Гаврилова Л.В.

«25» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
Направления подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,
Профиль Оркестровые струнные инструменты
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		7	8	
4	144	66	44	34	ЗаО

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство (по видам)»**, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 01.08.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчик:

Доцент кафедры истории музыки, канд. иск. М.В. Холодова

Заведующий кафедрой истории музыки

Профессор, докт.иск Л.В. Гаврилова

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель: формирование целостного представления о музыкальной культуре и искусстве XX –XXI столетий, панорамы основных музыкальных направлений и стилей эпохи, систематизация крупнейших явлений и событий в музыкальном мире в их взаимосвязи с общими художественно-эстетическими проявлениями, философскими изысканиями.

1.2. Задачи:

- осмысление основных закономерностей и национального своеобразия музыкально-исторического процесса в России;
- освоение знаний о наиболее значительных явлениях истории отечественной музыки, о произведениях, вошедших в мировое культурное наследие;
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальной, научной и методической литературой;
- расширение музыкального кругозора студентов.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Музыка XX – XXI веков» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 7-8 семестров в объеме 62 часов лекционных и 16 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 8 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	<u>Знать:</u> – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<u>Уметь:</u> – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<u>Владеть:</u> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об	<u>Знать:</u> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<p>историческом контексте,</p> <ul style="list-style-type: none"> – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	44	34	78
лекционных	36	26	62
практических	8	8	16
Самостоятельная работа (всего)	28	38	66
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)		Зачет с оценкой	
Общая трудоёмкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Художественная культура стран Западной Европы и США 1 половины XX века	<p>Тема 1. Музыкальная культура Италии. О. Респиги, И. Пичетти, Д.Ф. Маллиперо, А. Казелла.</p> <p>Тема 2. Музыкальная культура Франции. Эрик Сати. Урбанизм и группа «Шести». Творчество А. Онегера, Д. Мийо, Ф. Пуленка. «Молодая Франция». Творчество О. Мессиана, А. Жоливе</p> <p>Тема 3. Музыкальная культура Германии. П. Хиндемит.</p>	УК-5 ОПК-1

	<p>К. Вайль, К. Орф.</p> <p>Тема 4. Неофольклоризм. И. Стравинский. Б. Барток.</p> <p>Тема 5. Неоклассицизм в европейском искусстве. И. Стравинский, Р. Хиндемит.</p> <p>Тема 6. Музыкальная культура Англии. Б. Бриттен.</p> <p>Тема 7. Национальные композиторские школы XX века стран западно-восточной Европы, Америки.</p>	
Техники композиции и послевоенный музыкальный авангард	<p>Тема 8. Конкретная и электроакустическая музыка. П. Шеффер, Д. Лигети, Э. Варез, Дж. Кейдж.</p> <p>Тема 9. Сонорика и сонористика. Э. Варез. К. Пендерецкий. Дж. Крам. К. Штокхаузен.</p> <p>Тема 10. Аллеаторика. В. Лютославский.</p> <p>Тема 11. Стохастическая, спектральная музыка. Я. Ксенакис. Ж. Гризе, Т. Мюрай.</p> <p>Тема 12. Американский минимализм. С. Райх, Ф. Гласс, Дж. Адамс.</p> <p>Тема 13. Музыкальная культура Италии 2-й половины XX – начала XXI вв. Творчество Л. Ноно, Л. Берно</p>	УК-5 ОПК-1
Отечественная музыка 2 половины XX – начала XXI века	<p>Тема 14. Общая характеристика отечественной художественной культуры второй половины 20 – начала 21 вв.</p> <p>Тема 15. Новая фольклорная волна.</p> <p>Тема 16. Кантатно-ораториальные жанры в музыке XX века</p> <p>Тема 17. Поздний период творчества Д.Д. Шостаковича</p> <p>Тема 18. Пути развития отечественной симфонической музыки</p> <p>Тема 19. Полистилистические тенденции в творчестве А. Шнитке.</p> <p>Тема 20. Путь к духовному Ренессансу. Тема России в творчестве отечественных композиторов</p> <p>Тема 21. Музыкальный театр. Пути развития оперы и балета</p>	УК-5 ОПК-1

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Семинары	СРС	Всего часов
Художественная культура стран Западной Европы и США 1 половины XX века	20	4	14	38
Техники композиции и послевоенный музыкальный авангард	16	4	14	34
Отечественная музыка 2 половины XX – начала XXI века	26	8	38	72

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика семинаров	Трудоемкость (час.)
Художественная культура стран Западной Европы и США 1 половины XX века	<p>Тема 2. Традиции и новаторство французских композиторов первой половины 20 века.</p> <p>Тема 5. Черты неоклассицизма в творчестве К. Орфа, Ф. Бузони, Б. Бартока, Б. Мартину, Д.Ф. Малипьеро, С. Прокофьева.</p> <p>Тема 7. Национальные композиторские школы и их выдающиеся представители XX века стран западно-восточной Европы, Америки.</p>	6
Техники композиции и	Тема 9. Звуковые искания К. Штокхаузена	2

послевоенный музыкальный авангард		
Отечественная музыка 2 половины XX – начала XXI века	Тема 14. Авангард в России: исторические этапы Тема 15. Новая фольклорная волна и неофольклоризм. Тема 17. Поздние симфонии Д. Шостаковича: к проблеме концепции Тема 18. Жанр симфонии в творчестве отечественных авторов: после Шостаковича Тема 21. Современные мастера оперного жанра в России 21 века.	8

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. История русской музыки: учебник для музыкальных вузов. В 3-х вып. Вып.1: От древнейших времен до середины XIX века / Т.Ф. Владышевская, О.Е. Левашева, Ю.В. Келдыш, А.И. Кандинский; под общ. ред. Т.Г. Сорокина. А.И. Кандинский. – Москва: Музыка, 2013. – 560 с. 10 экз.
2. История русской музыки: учебник для музыкальных вузов. В 2 т. / МГК им. П.И. Чайковского. – Москва: Музыка. Т.1: От древнейших времен до середины XIX века / О.Е. Левашова, Ю.В. Келдыш, А.И. Кандинский. – 3-е изд., доп. – 1980. – 623 с. 22 экз.
3. История русской музыки: учебник (в 3-х вып.) / МГК им. П.И. Чайковского. – Вып.2, кн. 1: Русская музыкальная культура второй половины XIX века / А.И. Кандинский, Д.Р. Петров, И.В. Степанова, под общ. ред. Е.Г. Сорокиной, Ю.В. Розановой. – Москва: Музыка, 2009. – 440 с. ISBN 978-5-7140-0861-0. 5 экз.
4. История современной отечественной музыки: [учебное пособие для студентов музыкальных вузов по специальности 051400 Музыкаведение: в 3 выпусках] / Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – Москва: Музыка, 2005. Вып.1: 1917-1941 / ред. М. Е. Тараканов. – 2005. – 480 с. – Гриф УМО высшего проф. образования. ISBN: 5-7140-0560-0. – 3 экз.
5. История современной отечественной музыки: [учебное пособие для студентов музыкальных вузов по специальности 051400 Музыкаведение: в 3 выпусках] / Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – Москва: Музыка, 1999. Вып.2: 1941-1956 / ред. М. Е. Тараканов. – 199. – 487 с. – Гриф УМО высшего проф. образования. ISBN 5-7140-0419-1. – 9 экз.

6.2. Дополнительная литература

1. Алфеевская Г.С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / Г.С. Алфеевская. – Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. – 159 с. – (Учебник для вузов). - Гриф УМО РФ. ISBN 5-305-00219-5. – 32 экз.
2. Асафьев Б.В. Русская музыка. XIX и начало XX века. 2-е изд. – Ленинград: Музыка, 1979. – 341 с. 11 экз.
3. Власова Е.С. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. С. Власова. – Москва: Классика-XXI, 2010. – 456 с. SBN 978-5-89817-323-4. – 2 экз.
4. Высоцкая М.С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие / М.С. Высоцкая, Г.В. Григорьева. – Москва: научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. - 440 с. – Гриф УМО высших учебных заведений РФ. ISBN 978-5-89598-306-5. – 4 экз.

5. Ефимова И.В. Из истории раннего русского авангарда: учебное пособие / И.В. Ефимова, С.И. Токарев. – Красноярск: ФГБОУ ВО КГИИ, 2016. – 156 с.
6. Ефимова И.В. История отечественной церковно-певческой традиции [электронный ресурс]: учебное пособие: Хрестоматия. Вып. I [моноподические формы церковного пения и раннее многоголосие]; Режим доступа в локальной сети КГАМиТ – 1531. В сети интернет – http://192.168.0.239/action.php?Kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1531.
7. Ефимова И.В. История отечественной церковно-певческой традиции [электронный ресурс]: учебное пособие: Хрестоматия. Вып. II. В трех тетрадах. Режим доступа в локальной сети КГАМиТ – 1826 (тетрадь 1), 1827 (тетрадь 2), 1828 (тетрадь 3). В сети интернет – http://192.168.0.239/action.php?Kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1826-1828.
8. История русской музыки: учебник для музыкальных вузов. В 2-х т. 2-е изд., испр. и доп. Т.2, кн. 2: Вторая половина XIX века. Н.А. Римский-Корсаков /А.И. Кандинский. – Москва: Музыка, 1984. – 310 с. 22 экз.
9. Культура России XX века в документах и фактах [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 3 ч. Ч.1 / Красноярский государственный институт искусств; авт.-сост. О.Ю. Колпецкая, М.В. Холодова.– Красноярск: КГИИ, 2016. – 248 с. – 12 экз.
10. Культура России XX века в документах и фактах [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 3 ч. Ч. 2 / Красноярский государственный институт искусств; авт.-сост. О.Ю. Колпецкая, М.В. Холодова.– Красноярск: КГИИ, 2017. – 265 с. – 12 экз.
11. Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.А. Огаркова. – 3-е изд, стер. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2017. – 64 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reades/book/91273/#1>.
12. Птушко Л.А. История отечественной музыки первой половины XX века: учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л.А. Птушко, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки (ННГК). – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки (ННГК им. М.И. Глинки), 2016. – 59 с. – 2 экз.
13. Сабина М.Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке / М.Д. Сабина, Государственный институт искусствознания; ред. А.А. Баева, Р.Э. Берченко, Н. Г. Шахназарова. – Москва: Композитор, 2003. – 328 с. ISBN 5-85285-671-1. – 2 экз.
14. Сабина М.Д. Шостакович-симфонист: драматургия, эстетика, стиль / М.Д. Сабина. – Москва: Музыка, 1976. – 477 с. – 2 экз.
15. Тараканов М.Е. Ранние оперы Прокофьева /МГК им. П.И. Чайковского; Гос. ин-т искусствознания; Магнитогорский гос. муз.-пед. ин-т им. М.И. Глинки / М.Е. Тараканов. – Москва; Магнитогорск, 1996. – 199 с. ISBN 5-86421-006-4. – 2 экз.

Журналы

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Живая старина

Искусство и образование

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Библиографическая информация
Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкант-классик
Музыковедение
Народник
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
НоМИ. Новый мир искусства
Образование в сфере искусства
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Отечественная история
Отечество. Альманах
Регентское дело
Рекламные идеи
Родина
Русская галерея XXI век
Творчество
Творчество народов мира
Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

Газеты

Krasfil (Красноярская краевая филармония)
Культура
Музыкальное обозрение
Наш Красноярский край
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

учебные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, экраном, доской учебной

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip