

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
История отечественной музыки

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование»

Профиль дирижирование академическим хором.

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)			Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		5	6	7		
9	324	86	44	42	44	108	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 828 от 23.08.2017 г.

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

Разработчики:

канд.иск., доцент, Винокурова Н.В.

канд.иск., доцент Холодова М.В.

Заведующий кафедрой истории музыки

докт.иск., профессор Гаврилова Л.В.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель: формирование целостного представления о содержании, духовных основах и логике развития отечественной музыки в ее связях с историей и художественной культурой России.

1.2. Задачи:

- формирование структурированного знания об истории отечественной музыкальной культуры X – середины XX вв.;
- осмысление национального своеобразия и логики музыкально-исторического процесса в России;
- освоение навыков историко-аналитической работы с репрезентативными памятниками русской музыкальной культуры (нотными, эпистолярными, мемуарными);
- формирование навыков аналитического музыкально-слухового восприятия на обширном аудиоматериале, охватывающем произведения XV – середины XX века.

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 «История отечественной музыки» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 3 – 7 семестров в объеме 106 часов лекционных и 24 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 7 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС 3++	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; характеристику стилей жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; Уметь: – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p>	<p>– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи.</p>
	<p>Владеть:</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.</p> <p>Знать:</p> <p>– исторические этапы в развитии национальных культур;</p> <p>– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;</p> <p>– национально-культурные особенности искусства различных стран;</p> <p>Уметь:</p> <p>– соотносить современное состояние культуры с ее историей;</p> <p>– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p>Владеть:</p> <p>– – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры			Всего часов
	5	6	7	
Аудиторные занятия (всего)	44	42	44	130
лекционных	36	34	36	106
практических	8	8	8	24
Самостоятельная работа (всего)	28	30	28	86
Часы контроля (подготовка к экзамену)	36	36	36	108
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	экзамен	экзамен	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	108	108	108	324
ЗЕ	3	3	3	9

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Музыкальная культура Древней Руси.	Мировоззренческие константы древнерусского христианского сознания. Специфика древнерусского эстетического сознания. Государственное крещение Древней Руси и феномен двоеверия. Православное	ОПК-1 УК -5

	<p>понимание красоты и ее функция в древнерусском искусстве. Византийское влияние в древнерусской культуре.</p> <p>Периодизация древнерусского певческого искусства. Основные этапы эволюции. Музыкальная культура Киевской Руси. Музыкальная культура эпохи феодальной раздробленности. Новгородская музыкальная культура. Музыкальная культура в период образования централизованного государства. Художественный канон как основа и универсальный метод древнерусского творчества. Канон византийский и древнерусский. «Софийность» певческого искусства. Вокальная природа интонирования, осьмогласие, монодийность, попевочная структура организации мелоса. Многораспевность и ее кульминация в эпоху Московской Руси. Жанровая система православного церковно-певческого искусства. Смысл и структура православного богослужения. Основные службы суточного церковного круга.</p>	
<p>Русская музыкальная культура конца XVII – XVIII вв.</p>	<p>Раскол в русской церкви. Аввакум и Никон. Секуляризация и ее проявление в литературе, поэзии, иконописи, музыке. Католическая экспансия. Зарождение светских форм искусства. Установка на «живоподобие» в изобразительном искусстве. Симон Ушаков и Иосиф Владимиров. Возрожденческий синдром в литературе. Новые принципы музыкальной эстетики И. Коренева и Н. Дилецкого. Декартовская теория аффектов и ее преломление в «Грамматике» Н. Дилецкого. Утилитаризм музыкальной эстетики Ю. Крижанича. Светские жанры художественного творчества (вирши, канты псалмы).</p> <p>Строчное и партесное многоголосие. Линеарная природа строчного многоголосия. Национальная специфика строчного многоголосия. Время возникновения строчного и партесного многоголосия. Партесные гармонизации. Кант и псалма как репрезентанты «народного барокко». Барочные принципы организации партесных композиций.</p> <p>Этапы эволюции хорового концерта. Барочный концерт в творчестве Н. Дилецкого, В. Титова, Н. Бавыкина и других современников. Прообразы хорового концерта в творчестве композиторов венецианской школы Андреа и Джованни Габриели. Претворение принципа концертности как наиболее типичного стилевого признака искусства барокко. От четырехголосия к сверхмногоголосию. Признаки изживания жанра барочного концерта. Преломление барочно-классицистских тенденций в творчестве М. С. Березовского. Черты жанра мотетного пассиона в «страстном концерте» М. Березовского «Не отвержи мене во время старости». Черты сонатно-симфонического цикла в духовном классицистском концерте второй половины XVIII века. Жанр хорового</p>	<p>ОПК-1 УК -5</p>

концерта в творчестве Д. С. Бортнянского, А. Веделя, С. Давыдова

Европеизация и формы ее проявления в культуре XVIII века. Итальянские академические «штудии» М. Березовского, Д. Бортнянского, Е. Фомина. Значение образовательных учреждений в становлении композиторской школы (Глуховская школа певчих, Академия художеств). Жанры и формы народного творчества как прочный фундамент профессионального музыкального творчества. Проявление национального в традиционных формах и жанрах западноевропейской музыки. Жанровые приоритеты первых русских композиторов. Значение и функция музыки в первом русском драматическом театре. Истоки русской оперы. Предпосылки становления оперного театра. Итальянские и французские оперные традиции в оперном театре последней трети XVIII века. Реформа русского литературного языка и реалистические тенденции русской оперы. Отказ от речитатива. Становление основных жанровых разновидностей классической русской оперы в опере XVIII века. Проявление национального самобытного и авторского индивидуального в операх В. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского.

Истоки русского романса: протяжная песня, покаянный и духовный стих, кант, псалма, канцона, шансон. Реформа русского стихосложения и ее роль в становлении русской вокальной лирики.

«Художественная песня». Общее и различное между жанрами «российской песни» и романсом XVIII века. Вокальное творчество Г. Теплова, Ф. Дубянского, О. Козловского, Д. Бортнянского. Сентиментальные тенденции в вокальной лирике. Круг русских поэтов-сентименталистов (И. Дмитриев, Ю. Нелединский-Мелецкий, А. Мерзляков). Становление основных жанровых разновидностей русского романса в вокальной лирике первой трети XIX века. Роль композиторов начала века в создании новой вокальной лирики (Н. А. и Н. С. Титовы, А. Жилин, А. Есаулов, П. Булахов, М. Яковлев, А. Верстовский, А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов). Соотношение различных типов интонирования в вокальной лирике этого периода. Круг авторов. Соотношение текста и напева.

Периферийное значение «чистого» инструментализма при явном перевесе театрально-музыкальных форм в музыкальной культуре XVIII века. Подражательный характер первых опытов русской инструментальной музыки. Освоение европейского инструментария. Инструментальные капеллы русских вельмож. Ранние формы и жанровый диапазон любительского музицирования и его значение в становлении русского инструментализма. Фольклорная основа тематизма и методов развития. Значение И. Хандошкина, Ф. Трутовского, И. Прача, Д. Бортнянского в становлении русского инструментализма. Западный соблазн в увертюрах к трагедиям О.А. Козловского,

<p>Русская музыкальная культура первой половины XIX века.</p>	<p>театральная музыка А.А. Алябьева. Первые виртуозы инструменталисты.</p> <p>Романтическое мироощущение в музыкальном искусстве первой трети XIX века. Специфика жанровой системы романтического искусства. Особое значение жанра романса как квинтэссенции лирического субъективного переживания. Расширение стилистики музыкального искусства. Активизация музыкально-общественной жизни. Демократизация музыкальной культуры посредством деятельности филармонического общества, Концертного общества А. Львова, Университетских концертов в Москве и Петербурге. Расцвет литературно-художественных кружков и салонов В. Одоевского, В. Жуковского, З. Волконской, А. Дельвига, А. Грибоедова, М.Шимановской, М. Виельгорского и др., гастроль выдающихся западноевропейских музыкантов (Ф. Листа, К.Шуман и Р. Шумана). Расцвет камерного любительского музицирования. Сборники народных песен Д. Кашина, И. Рупина, А. Варламова, А. Алябьева, А. Гурилева. Начало отечественной музыкальной критики (В. Одоевский, В. Боткин, Н. Мельгунов, А. Улыбышев, О. Сенковский). Классицистские и реалистические тенденции в музыке первой половины XIX века.</p> <p>Многообразие жанровых разновидностей русского драматического и оперного театра: «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль, балет, оратория, жанровые разновидности оперы – бытовая комическая, историко-бытовая, сказочно-романтическая, историко-героическая. Большая романтическая опера в творчестве А. Н. Верстовского. Блистательное созвездие исполнительских имен: Е. С. Сандуновой, О. А. Петрова, Н. В. Репиной, А. Я. Петровой-Воробьевой, П. В. Злова, В. М. Самойлова, создавших славу отечественной исполнительской школы. Расцвет русского балетного театра, связанный с деятельностью балетмейстеров И. И. Вальберха, А. А. Глушковского, Шарля Дидло, а также выдающихся танцовщиц: воспетой А. С. Пушкиным А. И. Истоминой, танцовщицами Е. И. Колосовой, А. С. Новицкой, Е. А. Телешовой, М. И. Даниловой.</p> <p>Первые учителя М.Глинки, творческое окружение. Периодизация творчества. Творческое наследие М. И. Глинки. Ведущие жанры творчества. Эстетизм стиля, аристократизм духа, синтетизм музыкального мышления Глинки. Национальные и общеевропейские истоки творчества М. И. Глинки. Проявление классицистских и романтических тенденций в творчестве.</p> <p>«Жизнь за Царя» - первый классический образец исторической оперы-драмы, первая русская национальная опера. Образ Сусанина как национальный архетип героя, как выражение этического абсолюта русского народа.</p> <p>Сквозной принцип интонационной драматургии,</p>	<p>ОПК-1 УК-5</p>
--	---	-----------------------

<p>Русская музыкальная культура 50-70-х</p>	<p>приемы симфонизации в опере. Черты классицистской трагедии и принципы ораториальности в «Жизни за царя». Черты эпической и конфликтной драматургии в опере. Метод интонационного контраста в создании образов-антагонистов.</p> <p>Преломление принципов эпической драматургии в опере «Руслан и Людмила». Средства достижения единства интонационной драматургии. Метод создания портретных характеристик. Основные образные сферы: древнерусский мир, мир ориентальный, фантастика. Симфонизм опер Глинки.</p> <p>А. С. Даргомыжский как основоположник двух жанровых разновидностей оперы: лирико-психологической оперы с бытовым сюжетом и оперы камерной. Особенности драматургии оперы «Русалка»: сквозное развитие характеров, небывалая стремительность развития действия. Исключительная роль в оперной драматургии ансамблевых и диалогических сцен, создание разнообразных типов выразительного характеристического речитатива. типы диалогов, ансамблей, вокальных форм. Соотношение ариозного и речитативного воплощения слова в «Каменном госте». Оркестр как носитель тематизма.</p> <p>Инструментальные жанры XVIII века. Становление симфонического метода в недрах музыкального театра (оперные увертюры, музыка к драматическим спектаклям, трагедиям). Творчество В. Пашкевича, Е.Фомина, О.Козловского, А.Алябьева. Значение камерного бытового музицирования в становлении профессионального музыкального творчества. Органичная связь профессионального музыкального творчества с традициями народной инструментальной и песенной культуры как в характере тематизма, так и в способах и приемах его развития. Симфоническое творчество М. И. Глинки. Жанровый диапазон творчества. Ясность, яркая национальная определенность музыкального языка. Стремление писать музыкальные произведения «равно докладные знатокам и простой публике». Глинкинский метод интонационного отбора и взаимодействие в его музыке жанрового или фольклорно-жанрового начал с комплексом общеевропейских выразительных средств музыки XVIII – первой трети XIX века, ставшие прочным фундаментом для дальнейшего плодотворного развития русской симфонической школы. Программный характер симфонического творчества Глинки и Даргомыжского. Симфонизм малых форм. Традиции народно-жанрового симфонизма в симфоническом творчестве А. С. Даргомыжского. Выдвижение на первый план комического, гротесково-пародийного начала.</p> <p>Музыкально-общественная жизнь 50-70-х годов. Основание РМО, БМШ. Открытие Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Poleмика «консерваторов» - кучкистов и консерваторцев по</p>	<p>ОПК-1 УК-5</p>
--	--	-----------------------

<p>годов XIX века.</p>	<p>поводу профессионального музыкального образования. «Славянофильство» «Могучей кучки». Национальные истоки творчества. «Натуральная школа». Жанровая система.</p> <p>Опера как ведущий жанр в творчестве кучкистов. Жанровые разновидности оперы. Принцип историзма в оперном наследии кучкистов. Преломление принципов реализма и чрезвычайное расширение круга первичных жанров в музыкальной стилистике оперы. Национальные формы воплощения универсальных мировоззренческих констант.</p> <p>Принцип историзма в оперном наследии М. Мусоргского. История создания «Бориса Годунова». Две авторские редакции оперы. Первоисточники либретто оперы «Хованщина». Клавир в редакции П. Ламма. Редакции партитуры Н. Римского-Корсакова и Д. Шостаковича. Новаторство М. Мусоргского в области оперной драматургии, лексики, оперных форм. Творческое кредо М. Мусоргского. Трагедийный характер оперных концепций М. Мусоргского. Сравнительная характеристика образа народа в операх «Борис Годунов» и «Псковитянка». История создания оперы «Князь Игорь». Либретто оперы и его соотношение с литературным первоисточником. Принципы эпической драматургии. Соотношение в опере эпоса и драмы. Трактовка образа половцев: позиция силы против силы. «Половецкие пляски» и их роль в дальнейшем развитии и симфонизации русского балета. Жанровые разновидности эпической драматургии в творчестве Н. А. Римского-Корсакова: опера-сказка, опера-былина, опера-сказание. Принципы эпической драматургии в опере «Садко». Обращение к подлинному тексту былины как основе либретто оперы. Контраст народно-бытовых и фантастических сцен. Специфика воплощения этого контраста. Театр представления в операх-сказках Н. А. Римского-Корсакова. Главенство категории комического в операх-сказках.</p> <p>Пушкинская основа сюжетов опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», специфика трактовки этих сюжетов. Особенности интонационной драматургии. Значение лейтмотивной системы. Специфика трактовки оперных форм. Образ Татьяны как сакральный образ Святой Руси, как модель для устройства русской Психеи. Татьяна как носительница идеи православной любви.</p> <p>Лирико-драматический симфонизм П.И.Чайковского. Конфликтный тип драматургии. Актуализация трех образных сфер: бытийной сферы, сладкой грезы и рока. Особенности преломления конфликта в трех последних симфониях.</p> <p>Основные жанры, жанровые разновидности симфонической музыки кучкистов. Симфония, сюита, симфоническая картина, поэма, фантазия, увертюра, увертюра-фантазия. Принципы эпической драматургии. Картинный принцип композиции. Специфика организации цикла. Понятие хронотопа. Особенности</p>	
-------------------------------	--	--

<p>Музыкальная культура рубежа XIX-XX вв.</p>	<p>метроритмической организации, музыкальной лексики. Концептуальный уровень эпической симфонии.</p> <p>Эмансипация художественного творчества и искусствоцентризм эпохи рубежа XIX-XX вв. Разработка проблем художественного творчества в трудах В. Соловьева, Вяч. Иванова, Н. Бердяева, Н. Арсеньева, П. Флоренского и др. Теургический смысл искусства по В. Соловьеву.</p> <p>Типологические черты культуры серебряного века: усиление личностного субъективного начала в творчестве, т. е. лиризация форм художественного высказывания вследствие переключения художественного сознания с феноменов внешней окружающей жизни и социального контекста на феномены внутренней жизни человеческой души, на «феноменологию духа» человеческого; философизация искусства; новое понимание художника как пророка, жреца и теурга; синтетизм художественного сознания, театральность мышления. Глубокие изменения в системе выразительных средств. Многообразие стилевых тенденций на рубеже XIX-XX веков. Особенности художественного сознания эпохи: синтетизм, универсализм, искусствоцентризм, театральность. Философизация искусства, экстраполяция в музыку принципов пластических искусств. Метаморфозы жанровой системы. Ведущие представители художественной элиты серебряного века. Краткая характеристика основных стилевых направлений, тенденций. Символизм, акмеизм (неоклассицизм), импрессионизм, футуризм, абстракционизм и др. Серебряный век и русское духовное возрождение: общее и различное.</p> <p>Кардинальная смена жанровых ориентиров в русском музыкальном искусстве рубежа XIX – начала XX века. Выдвижение на первый план зрелищного, визуального начала в искусстве вообще и в музыкальном искусстве, в частности. Значение жанра балета. Специфика инструментальных составов в музыке рубежа XIX – XX веков. Предвосхищение неоклассицизма в творчестве А. К. Глазунова и С. И. Танеева. Импрессионистские и символистские черты в творчестве А. К. Лядова.</p> <p>Первые симфонические опыты С.В. Рахманинова: «Князь Ростислав» (симфоническая поэма на сюжет баллады А. К. Толстого), фантазия «Утес» (по стихотворению М. Ю. Лермонтова), Каприччио на цыганские темы. Влияние Чайковского. Тема Родины, судьбы России как концепционная основа симфоний Рахманинова. Трагедийный характер рахманиновского симфонизма. Симфонии Рахманинова как вехи жизненного пути композитора. Принцип противостояния личного-внеличного и его реализация в соотношении созерцательно-медитативной и скерцозно-игровой образности. Негативный характер скерцозности. Лирико-эпико-драматический синтез в симфониях. Принцип монотематизма и методы</p>	<p>ОПК-1 УК-5</p>
--	--	-----------------------

интонационно-тематического развития. Конфликтный характер драматургии. Метод двойного лейтмотива. Экспрессивно-психологическая трактовка оркестровых красок. Явление микротематизма. Полифония фактурных пластов. Свертывание симфонического цикла в трехчастный (3-я симфония, «Симфонические танцы»). Итоговое значение «Симфонических танцев».

Творческое наследие А. Скрябина. Черты преемственности (Ф. Шопен, Р. Вагнер, Ф. Лист, Л. Бетховен, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов). Революционный характер теоретических постулатов и творчества в целом. Скрябинский символизм. Метафоричность, многозначность символистского языка в скрябинском тематизме. Круг и спираль как символ бесконечного. Мистическая природа творческого акта Скрябина. Эволюция скрябинского мировоззрения: от идеализма к философскому солипсизму и эзотеризму. Эзотерическая теософия как фундамент мистического мировоззрения Скрябина в поздний период творчества. Идея человекобожия в творчестве Скрябина.

Православное понимание духовности в творчестве И. Бунина, И. Шмелева, В. Васнецова, М. Нестерова, С. Смоленского, А. Кастальского, С. Рахманинова, С. Танеева. Идеал соборной любви как сердцевина русской культуры и его воплощение в художественном творчестве. Опыт создания С. Танеевым песнопений литургии. Идея создания С. Танеевым «православной» кантаты. Кантата «Иоанн Дамаскин» - авторское кредо композитора. Христианское понимание человеческой жизни в кантате как восхождение к вершине бытия - Духу через возрастание в любви. Идея интонационного сопряжения в кантате двух миров – горнего и земного. Всенощное бдение и Литургия в творчестве С. В. Рахманинова.

Метаморфозы камерной вокальной лирики в творчестве русских композиторов рубежа XIX – XX вв. Жанровый диапазон вокальной лирики. Круг поэтов. Поэтические предпочтения. Обновление традиционных типов вокальной лирики. Расширение образной сферы, новая трактовка традиционных тем. Вытеснение любовной лирической тематики. Монологизация романса. Рефлексирующий характер лирики. Симфонизация жанра романса в творчестве С. Рахманинова. Полифонизация музыкальной ткани в романсах С. Танеева. Равноправие вокальной и инструментальной партий. Жанр стихотворения с музыкой. Обусловленность появления жанра поэтическими исканиями символистов.

Типологические признаки стихотворения с музыкой. Особый тип содержания («чистая лирика»). Кардинальная смена метроритмической организации. Явление микротематизма. «Прорастание» интонационной формы из микротемы как ведущий метод музыкального воплощения стихотворного текста. Возрастание процессуального начала в форме.

	<p>Преобладание логики сквозного развития. Активное «внедрение» чисто поэтических приемов и средств организации в музыкальную ткань стихотворения с музыкой. Особый способ вокального интонирования – декламационный. Координационный тип связи между формой музыкальной и формой поэтической.</p> <p>Кардинальное обновление стилистики в вокальном творчестве И. Стравинского.</p>	
<p>Отечественная культура и музыка 1920-1930-х XX века</p>	<p>Принципы построения курса, его проблемы, цели и задачи. Вопросы периодизации истории отечественной музыки XX века. Критерии периодизации в трудах Н. Шахназаровой, Е. Долинской, Л. Никитиной, Г. Григорьевой, С. Катоновой и др. Октябрьская социалистическая революция 1917 года как переломный рубеж в отечественной истории. Первые мероприятия советского государства в области музыкальной культуры. Создание государственной системы музыкального образования. Развертывание массовой музыкально-просветительской деятельности.</p> <p>«Эстетический знак» 20-х годов – стилевой плюрализм (Н. Шахназарова). Идеино-эстетическая борьба в искусстве. Постановление ЦК РКП (б) 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы». АХРР, ОСТ, ЛЕФ, АСМ, РАПМ и др. Достижения и ошибки. Новые темы и образы современной жизни – урбанизм. Постановление ЦК ВКП (б) «О литературно-художественных организациях» (1932). Утверждение социалистического реализма, организация творческих союзов. Ориентация на развитие традиций классики; отказ от стилевого плюрализма. Судьбы деятелей отечественного искусства и культуры в период сталинских репрессий.</p> <p>Контрасты и поиски драматического театра. Творчество режиссеров-новаторов (Мейерхольд, Станиславский, Вахтангов, Таиров). Театр «Синей блузы», ТРАМ). Музыка Д. Шостаковича к драматическим спектаклям. Первые оперы и балеты на советскую тему. «За Красный Петроград» А. Гладковского и В. Пруссак, «Прорыв» С. Потоцкого, «Лед и сталь» В. Дешеева, «Северный ветер» Л. Книппера. Оперы на исторические и социально-бытовые темы. «Орлиный бунт» А. Пащенко. Трудности развития оперы 20-х-начала 30-х гг. Споры о балете. Время экспериментов. «Красный вихрь» В. Дешеева. Рождение хореосимфонии. Творческий поиск балетмейстеров – А. Горского, Ф. Лопухова, К. Голейзовского. «Красный мак» Р. Глиэра, «Пламя Парижа» Б. Асафьева. Новые тенденции в советском музыкальном театре 30-х годов. Оперные дискуссии. «Песенная опера»: «Тихий Дон» И. Держинского, «В бурю» Т. Хренникова. Опера С. Прокофьева «Семен Котко».</p> <p>Процесс становления советской симфонической музыки 20-х-нач.30-х гг. Освоение жанров, обновление языка. Программный симфонизм. Первое обращение в симфонической музыке к историко-революционной тематике и теме современной жизни. «Сельскохозяйственная симфония» А. Кастальского,</p>	<p>ОПК-1 УК-5</p>

	<p>«Симфонический монумент» М. Гнесина. Симфонии Н. Мясковского, Вторая симфония С. Прокофьева. Конструктивизм в искусстве 20-х гг. Симфоническая пьеса А. Мосолова «Завод» из балета «Сталь», ф/п пьеса В. Дешевова «Рельсы», эпизод «Фабрика» из балета С. Прокофьева «Стальной скок».</p> <p>Первая симфония Д. Шостаковича; преломление традиций и черты новаторства; особенности драматургии. Опыты решения новой тематики во Второй и Третьей симфониях. Четвертая симфония Л. Книппера. Программные симфонии на темы социалистического строительства: Четвертая симфония («Турксиб») М. Штейнберга, Четвертая симфония («Ижорская») В.Щербачева. Становление и развитие национального симфонизма в союзных республиках. Разработка музыкального фольклора народов СССР в академических жанрах. Четвертая, Пятая и Шестая симфонии Д. Шостаковича; значение этой триады в развитии отечественного симфонизма; концепция, особенности драматургии.</p> <p>Песенно-хоровое творчество советских композиторов 1920-30-х гг. (А. Кастальского, А. Давиденко, А. Александрова). Роль крупных вокально-инструментальных жанров в истории советской музыки 20-х годов. Опыт коллективного создания оратории «Путь Октября». Обработки песенного творчества народов СССР. Основные сюжетно-тематические линии в кантатно-ораториальном творчестве 30-х гг. Симфония-кантата «На поле Куликовом» Ю. Шапорина. Оратория «Емельян Пугачев» М. Ковалева. Выдающееся значение кантаты С. Прокофьева «Александр Невский».</p> <p>Типология музыкального театра Прокофьева (Л. Данько). Своеобразие композиционных решений опер «Мадалена», «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Семен Котко». «Парижские» балеты С. Прокофьева («Ала и Лолий», «Сказ о шуте», «Стальной скок», «Блудный сын»). Трагедия Шекспира в музыкально-хореографическом искусстве: балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. Симфонизация балетной партитуры. Создание индивидуальных портретных характеристик героев. Лейтмотивная система.</p> <p>Музыкальный театр Д. Шостаковича. Новаторские, экспериментальные черты оперы «Нос»; жанровый аспект («театральная симфония»); влияние эстетики театра представления. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). Специфика жанрового определения – опера-сатира. Статья «Сумбур вместо музыки», обвинения в формализме. Начало кампании против Шостаковича. Современная тематика в балетном театре Д. Шостаковича. Новаторство музыкального языка и хореографии в балетах «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей» Д. Шостаковича. Статья «Балетная фальшь» (1936).</p>	
<p>Отечественная культура и музыка</p>	<p>Общая характеристика советской художественной культуры в годы Великой Отечественной войны. Работа</p>	<p>ОПК-1 УК-5</p>

<p>периода ВОВ и послевоенного десятилетия</p>	<p>музыкантов на фронтах. Создание концертных бригад, ансамблей и др. Значение деятельности эвакуированных музыкальных организаций. Ведущая тема искусства в годы войны. Творческие достижения композиторов в различных жанрах. Симфоническое творчество. Круг идей и образов. Значение Седьмой симфонии Д. Шостаковича выдающегося художественного документа эпохи; патриотический пафос симфонии; монументальность, конкретность образов; особенности композиционного строения. Восьмая симфония Д. Шостаковича. Философское содержание и ее интонационно-тематические связи с Седьмой симфонией. Особенности драматургии, формы, музыкального языка. Героико-эпическая Пятая симфония С. Прокофьева. Национальный характер ее музыкальных образов. Симфоническое творчество Н. Мясковского в годы войны.</p> <p>Камерная инструментальная музыка военных лет. Тринадцатый квартет и виолончельная соната Н. Мясковского. Второй («Кабардинский») квартет С. Прокофьева. Камерные инструментальные произведения Д. Шостаковича: Второй и Третий квартеты, Фортепианное трио памяти И. Соллертинского.</p> <p>Музыкальный театр С. Прокофьева военных лет. Опера-эпопея «Война и мир» С. Прокофьева. Ее роль в истории отечественного музыкального театра. Особенности жанра и музыкально-сценической драматургии. Редакции оперы. «Золушка» С. Прокофьева. Преломление традиций русского классического балета; лейтмотивная система.</p> <p>Пути развития советской культуры в послевоенное десятилетие: музыканты, деятели искусства, жанры, судьбы. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба» В. Мурадели от 10 февраля 1948 г. Осуждение формализма в музыке. Первый съезд Союза композиторов СССР 19-25 апреля 1948 года в Москве. Основные задачи Союза композиторов. Доклад Т.Н. Хренникова на Первый Всесоюзном съезде советских композиторов: стенографический отчет. Хроника общественных обсуждений Постановления. 1949 год: «Дело музыковедов». Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий», «От всего сердца».</p>	
---	--	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	Семинары	СРС	Всего часов
Музыкальная культура Древней Руси	8	2	8	18
Музыкальная культура России конца XVII -XVIII вв.	12	2	10	24
Русская музыкальная культура первой половины XIX века	16	4	10	30
Русская музыкальная культура 50-х – 70-х	18	4	16	38

годов XIX века				
Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв.	16	4	14	34
Отечественная культура и музыка 1920-1930-х XX века	16	4	14	34
Отечественная культура и музыка периода ВОВ и послевоенного десятилетия	18	4	14	36

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Музыкальная культура России конца XVII -XVIII вв.	Раскол в русской церкви. Секуляризация и ее проявления в русской музыке XVII века. Строчное и партесное многоголосие: общее и различное Причины и следствия первостепенного значения вокально-хоровых форм в русской музыке XVIII. Камерно-инструментальные жанры XVIII века. Типологические черты русской оперы XVIII века. Исторические разновидности камерно-вокальных жанров и форм.	4
Русская музыкальная культура первой половины XIX века	Музыкальный театр России первой половины XIX века. Камерные вокальные жанры в творчестве М. Глинки и его современников. Типология оперной драматургии в творчестве русских композиторов XIX века. Программность, картинность и фольклоризм как основополагающие принципы в становлении классической школы русского симфонизма (на примере симфонических пьес Глинки и Даргомыжского). П.И. Чайковский как реформатор русского балета.	4
Русская музыкальная культура 50-х – 70-х годов XIX века	Жанровая типология симфонического творчества русских композиторов XIX века. Музыкальная драма с историческим сюжетом в творчестве композиторов «Могучей кучки». П.И. Чайковский как реформатор русского балета. Основополагающие принципы эпической драматургии. Программный тип симфонизма и его представители. Симфония-драма в творчестве П.И. Чайковского.	4

Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв.	Камерная вокальная лирика композиторов рубежа XIX-XX вв. Жанр камерной оперы в русской музыке рассматриваемого периода. «Маленькие трагедии» С. В. Рахманинова. Русский музыкальный театр рубежа XIX-XX вв.	4
Отечественная культура и музыка 1920-1930-х XX века	Периодизация советской культуры. Разные подходы в характеристике. Стилевое многообразие советского искусства 1920 начала 1930-х гг. Демократизация музыкального образования и музыкально-общественной жизни; музыкальное просветительство. Трансформация жанровой системы в соответствии с «запросами времени»: главенство массовых жанров, экспериментирование в сфере драматического и музыкального театров, поиски в сфере симфонической музыки.	4
Отечественная культура и музыка периода ВОВ и послевоенного десятилетия	Творческие достижения композиторов в различных жанрах. Отечественная музыкальная культура в послевоенное десятилетие. Пути развития советской культуры в послевоенное десятилетие: музыканты, деятели искусства, жанры, судьбы.	4

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 Музыковедение: в 3 выпусках] / Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – М.: 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 Музыковедение: в 3 выпусках] / Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – М.: 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. – М.: 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. Винокурова Н.В. Симфоническое творчество А.К.Глазунова: на пути к неклассицизму. – Красноярск, 2011. – 216 с. 10 экз.
4. Высоцкая М.С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие / М.С. Высоцкая, Г.В. Григорьева. – М.: 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 тетрадях. 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. Левая, Тамара Николаевна. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи [Текст] / Тамара Николаевна Левая. — Москва: Музыка, 1991. — 166
12. 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>.
13. 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.

14. 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. – М.: Композитор, 2003. – 328 с. ISBN 5-85285-671-1. – 2 экз.
15. Сабина М.Д. Шостакович-симфонист: драматургия, эстетика, стиль / М.Д. Сабина. – М.: Музыка, 1976. – 477 с. – 2 экз.

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.

Интернет-ресурсы

1. История РФ [Электронный ресурс] // Исторический портал. – URL: <https://histrf.ru/>
2. Belcanto.ru Классическая музыка, опера, балет [Электронный ресурс] // Информационный портал. – URL: <https://www.belcanto.ru/>
3. Погружение в классику [Электронный ресурс] // Информационный портал. – URL: <http://www.intoclassics.net/>

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование

Актуальные проблемы высшего образования

Библиография

Вестник музыкальной науки

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

Музыка и время

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыковедение

Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
НоМИ. Новый мир искусства
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Проблемы музыкальной науки
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
Старинная музыка
Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

Газеты

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

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 (V-3-1, V-3-2, V-3-4):

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы;

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
  - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
  - зал каталогов – 7 мест;
  - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 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. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории

для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

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