

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.

«23» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

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)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		7	8	
4	144	66	44	34	Зачет с оценкой

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.03.05 Дирижирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 665 от 17.07.2017.

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 ФГОС ВО 3++	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	<u>Знать:</u> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и ис-

свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	торическом контексте, – 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;
	Уметь: – 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;
	Владеть: – 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
4Е	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	Тема 1. Музыкальная культура Италии. О. Респиги, И. Пичетти, Д.Ф. Малипьеро, А. Казелла. Тема 2. Музыкальная культура Франции. Эрик Сати. Урбанизм и группа «Шести». Творчество А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка. «Молодая Франция». Творчество О. Мессиана, А. Жоливе Тема 3. Музыкальная культура Германии. П. Хиндемит. К. Вайль, К. Орф.	УК-5 ОПК-1

	Тема 4. Неофольклоризм. И. Стравинский. Б. Барток. Тема 5. Неоклассицизм в европейском искусстве. Черты неоклассицизма в творчестве К. Орфа, Ф. Бузони, Б. Бартока, Б. Мартину, Д.Ф. Малипьеро, С. Прокофьева. Тема 6. Музыкальная культура Англии. Б. Бриттен. Тема 7. Национальные композиторские школы XX века стран западно-восточной Европы, Америки.	
Техники композиции и послевоенный музыкальный авангард	Тема 8. Конкретная и электроакустическая музыка. П. Шеффер, Д. Лигети, Э. Варез, Дж. Кейдж. Тема 9. Сонорика и сонористика. Э. Варез. К. Пендерецкий. Дж. Крам. К. Штокхаузен. Тема 10. Аллеаторика. В. Лютославский. Тема 11. Стохастическая, спектральная музыка. Я. Ксенакис. Ж. Гризе, Т. Мюрай. Тема 12. Американский минимализм. С. Райх, Ф. Гласс, Дж. Адамс. Тема 13. Музыкальная культура Италии 2-й половины XX – начала XXI вв. Творчество Л. Ноно, Л. Берно	УК-5 ОПК-1
Отечественная музыка 2 половины XX – начала XXI века	Тема 14. Общая характеристика отечественной художественной культуры второй половины 20 – начала 21 вв.. Этапы развития отечественной музыки. Тема 15. Новая фольклорная волна. Тема 16. Кантатно-ораториальные жанры в музыке XX века Тема 17. Поздний период творчества Д.Д. Шостаковича Тема 18. Пути развития отечественной симфонической музыки Тема 19. Полистилистические тенденции в творчестве А. Шнитке. Тема 20. Путь к духовному Ренессансу. Тема России в творчестве отечественных композиторов Тема 21. Музыкальный театр. Пути развития оперы и балета	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	18	4	14	36
Техники композиции и послевоенный музыкальный авангард	14	2	14	30
Отечественная музыка 2 половины XX – начала XXI века	30	10	38	78

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика семинаров	Трудоемкость (час.)
Художественная культура стран Западной Европы и США 1 половины XX века	Тема 2. Традиции и новаторство французских композиторов первой половины 20 века. Тема 7. Национальные композиторские школы и их выдающиеся представители XX века стран западно-восточной Европы, Америки.	4
Техники композиции и послевоенный музыкальный авангард	Тема 9. Сонористика в творчестве отечественных композиторов.	2

Отечественная музыка 2 половины XX – начала XXI века	Тема 12. 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.	10

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Алфеевская, Галина Сергеевна. История отечественной музыки XX века [Текст] : 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" / Галина Сергеевна Алфеевская. — Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. — 159 с. : ил., нот. мяг. — (Учебник для вузов) . — Гриф УМО РФ.

Алфеевская, Галина Сергеевна. История отечественной музыки XX века [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / Галина Сергеевна Алфеевская. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. — 159 с. — (Учебник для вузов) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3479. — Гриф УМО РФ.

2. История современной музыки : музыкальная культура США XX века : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям; рекомендовано УМО ВО учебных заведений РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов вузов по специальности «Музыковедение» / Марина Викторовна Переверзева. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 540 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-sovremennoy-muzyki-muzykalnaya-kultura-ssha-hh-veka-456723#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
3. Коробейников, Сергей Савельевич. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / Сергей Савельевич Коробейников. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 208 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145954/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
4. Умнова, Ирина Геннадьевна. Музыка второй половины XX – начала XXI веков : учебное пособие для вузов: рекомендовано к изданию учебно-методическим советом факультета музыкального искусства КемГИК от 19.06.2019, протокол № 5 / Ирина Геннадьевна Умнова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт ; Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. — 259 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/muzyka-vtoroy-poloviny-hh-nachala-xxi-vekov-468209#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
5. Цукер, Анатолий Моисеевич. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов вузов по специальности «Музыковедение» / Анатолий Моисеевич Цукер. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 256 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .

— Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/134415/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2. Дополнительная литература

1. Ефимова, Ирина Викторовна. Из истории раннего русского авангарда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ирина Викторовна Ефимова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. — 168 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2469
2. История музыки XX века [Электронный ресурс] : лекционный материал для студентов очной формы обучения по специальности 070201 65 "Музыкально-театральное искусство", специализация 01 - Искусство оперного пения / Министерство культуры Российской Федерации. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 75 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1006.
3. Кузнецов, Андрей Георгиевич. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс] : учебное пособие / Андрей Георгиевич Кузнецов. — 3-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/115710/#3>.
4. 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.
5. 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.
6. Культура России XX века в документах и фактах [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч.3 / Красноярский государственный институт искусств. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2018. — 300 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4007.
7. Лисовой, Владимир Иванович. История музыки и современная музыкальная культура. Мексика и Центральная Америка : учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Владимир Иванович Лисовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 167 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-muzyki-i-sovremennaya-muzykalnaya-kultura-meksika-i-centralnaya-amerika-455465#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
8. Переверзева, Марина Викторовна. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика : монография / Марина Викторовна Переверзева. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 292 с. — (Актуальные монографии) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/dzhon-keydzh-zhizn-tvorchestvo-estetika-456771#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
9. Сабина, Марина Дмитриевна. Шостакович - симфонист [Электронный ресурс] : драматургия, эстетика, стиль / Марина Дмитриевна Сабина. — 1 файл в PDF формате. — Москва : Музыка, 1976. — 477 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1279. — Полнотекстовый документ на жестком диске.

10. Сакмаров, Илья Олегович. Современная музыка. На пути к новой классике / Илья Олегович Сакмаров. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 136 с. — (Специальная литература) (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145999/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
11. Самсонова, Татьяна Петровна. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Татьяна Петровна Самсонова. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. — 144 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/13865/#1>.
12. Шитикова, Раиса Григорьевна. Константы и метаморфозы жанра сонаты в музыке XX века. Н. Я. Мясковский, Д. Д. Шостакович, П. Булез : монография / Раиса Григорьевна Шитикова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 252 с. — (Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/126783/#1>.

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.

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/>

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:

- 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 возможно-

стью 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 OPAC» 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