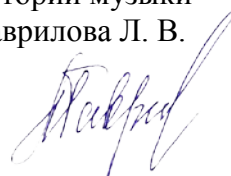

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
истории музыки
Гаврилова Л. В.

25 мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История русской музыки

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
Профиль Музыковедение
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)					Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		2	3	4	5	6		
17	612	223	34	36	34	54	51	180	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 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, проф. кафедры Ефимова И. В.

канд.иск., доцент, проф. кафедры Винокурова Н. 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 – начала XX;
- 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 – конца XIX века.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

Возможно применение ЭО и ДОТ.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История русской музыки» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 2-6 семестров в объеме 174 часов лекционных и 35 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

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; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – 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;
	Владеть: – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры					Всего часов
	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	34	36	34	54	51	209
лекционных	34	36	34	36	34	174
практических	-	-	-	18	17	35
Самостоятельная работа (всего)	38	54	56	36	39	223
Часы контроля (подготовка к экзамену)	36	36	36	36	36	180
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	
Общая трудоёмкость, час	108	126	126	126	126	612
ЗЕ	3	3,5	3,5	3,5	3,5	17

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Музыкальная культура Древней Руси	<p>Типологические свойства средневековой христианской культуры и их преломление в древнерусском певческом искусстве. Канон как творческий метод средневекового христианского искусства. Слагаемые церковно-певческого канона. Специфика жанровой системы</p> <p>Древнерусское певческое искусство X – XVI веков</p> <p>Творческий характер восприятия и освоения религиозной традиции, культуры и научной школы Византии в Киевский период. Переосмысление византийского наследия.</p> <p>Особая роль Новгородской школы во время монгольско-татарского ига: новые формы церковного искусства (колокольное «многоголосие» и строчное пение, литургическая драма). Формирование самобытной теории музыки. Выдающиеся представители новгородской певческой школы. Вклад новгородских мастеров-певцов в становление и развитие музыкально-теоретической мысли Древней Руси. Крупнейшие монастыри как центры церковного искусства.</p> <p>Становление и расцвет национальной культуры в XV-XVI веках. Решения Стоглавого Собора, касающиеся книжной sprawy и певческого искусства. Кульминация в развитии системы многороспевности. Увеличение авторского сектора.</p> <p>Слом Традиции в XVII веке</p> <p>Смутное время и его последствия, сказавшиеся в культуре Московской Руси. Проекция раскола в культуре: «свое» и «чужое» в церковно-певческом искусстве; эстетизация и обмирщение; концертные формы пения; первые опыты театральной музыки; виршевая поэзия и адаптация на русской почве псалмы и канта.</p>	ОПК-1
Музыкальная культура в России XVIII века	<p>Значение петровских реформ для русской культуры. Завершение процесса обмирщения церковного искусства. Победа западнической концепции русской государственности и культуры. Европеизация и внедрение светских форм музыкального быта, образования и творчества.</p> <p>Специфика стилевой ситуации. Жанровая иерархия.</p> <p>Проблема соотношения самобытности и подражательности в русском искусстве екатерининской эпохи. Эстетическая программа</p>	ОПК-1

	<p>русских Просветителей. Признаки и пути становления национальной композиторской школы.</p> <p>Русский хоровой концерт второй половины XVII – первой четверти XIX века</p> <p>Жанр партесного концерта в творчестве Н. Дилецкого и его прообразы в творчестве композиторов венецианской школы XVI – XVII веков. Основные этапы эволюции русского концертного хорового стиля. Барочный тип концерта в творчестве В. Титова и его современников. Протолирический, камерный концерт 30-х – 50-х годов XVIII века. Основные черты стилистики классицистического концерта. Перекрещивание барочных, классицистских, предромантических тенденций в концертах Березовского, Бортнянского, Веделя, Давыдова. Русский хоровой концерт как концепционный жанр.</p> <p>Театр и русская опера XVIII века</p> <p>Особенности генезиса музыкально-театральных жанров в России. Необходимость разграничения понятий «спектакль с музыкой» и «опера». Основные направления развития русского музыкального театра во второй половине XVIII века. Проблема национальной самобытности музыкального языка и ее решение в ранней русской опере. Особенности национальной трактовки жанра комической оперы в творчестве В. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского.</p> <p>Генеалогия русского романса: от духовного стиха к российской песне.</p> <p>Светская поэзия и ее роль в развитии русской вокальной лирики. Реформа русского стихосложения и новые приемы интонирования слова в музыке. Этапы эволюции «художественной песни» (Н. Финдейзен) XVIII века: трехголосная песня-ария; сольная песня с сопровождением; «российская песня». Сборник Г.Н. Теплова «Между делом – безделье» и начало русской фольклористики. «Российская песня» и романс в творчестве Ф. Дубянского, О. Козловского, Д. Бортнянского.</p> <p>Начало и истоки русской инструментальной музыки.</p> <p>Этикет петровских ассамблей. Прикладная функция ранних форм светской инструментальной музыки. Освоение европейского инструментария. Соотношение европейских и русских народных инструментов в практике светского музицирования. Вокализация мелодики инструментального тематизма как средство национального переосмысления заимствованных форм инструментального музицирования. Избирательный подход к освоению европейских жанров и форм инструментальной музыки.</p>	
<p>Русская музыкальная культура первой половины XIX века</p>	<p>Жанровая система русской музыки предглинкинской поры.</p> <p>Романс и песня в музыкальном быту городской России. Жанровые разновидности русского романса: элегия, баллада, монолог, портрет и т.д. Жанровый спектр русского музыкального театра: бытовая комедия, народно-бытовая, историко-героическая, большая романтическая опера; балет, дивертисмент, мелодрама, водевиль, музыка к драматическим спектаклям как один из истоков русского симфонизма; жанры-миксты.</p> <p>2. Творчество М. Глинки и А. Даргомыжского: сравнительная характеристика. Русско-европейский синтез – основа творческого метода Глинки; «Натуральная школа» – основа творческого метода Даргомыжского.</p> <p>Глинкинские принципы оперной драматургии</p> <p>Соотношение эпического, драматического и лирического планов оперной драматургии. Идея подвига и сквозной принцип развертывания музыкальной драматургии в ее драматической и эпической разновидностях. Особенности лиро-эпического синтеза в «Сусанине» и в «Руслане». Особенности интонационного строя и жанровые прообразы тематизма; способы музыкально-тематического развития; сольные, ансамблевые, хоровые, оркестровые, смешанные формы оперной композиции и их взаимодействие в драматургии произведений.</p>	<p>ОПК-1</p>

	<p>Оперный театр Даргомыжского: от большой романтической оперы к камерной лирико-психологической драме</p> <p>Преобладание процессуального аспекта оперной формы над аспектом архитектурным как принцип художественного выражения бесконечной изменчивости внутреннего мира человеческой личности в музыке. Соотношение обрядово-хорового и камерно-психологического планов драматургии в «Русалке».</p> <p>Создание музыкальной версии «маленькой трагедии».</p> <p>Драматургические и композиционные принципы «Каменного гостя» – первого и классического образца русской камерной оперы.</p> <p>«Каменный гость» – предтеча открытия музыкальной «речи, творимой голосом человеческим» в музыкальных драмах М. Мусоргского.</p> <p>Вокальное творчество Глинки и Даргомыжского</p> <p>Круг поэтических текстов: сравнительная характеристика.</p> <p>Распевность, камерность, интимный тип высказывания. – основы вокального стиля Глинки. Преобладание целостного художественного образа над частностями поэтического текста.</p> <p>Жанровая многоплановость.</p> <p>Базовый эстетический принцип вокального стиля Даргомыжского: «хочу, чтобы музыка прямо выражала слово!». Распевно-речитативный синтез как основа нового вокального стиля, опирающегося на принцип сквозного интонационного развития.</p> <p>Вклад Даргомыжского в становление русской вокально-педагогической школы.</p> <p>Роль Глинки в формировании русской национальной симфонической школы</p> <p>Переосмысление сонатно-симфонической логики музыкальной композиции в контексте национального менталитета: картинно-живописный и лирико-психологический симфонизм. Жанровые основы русского симфонизма. Поэтизация первичных жанров.</p> <p>Сплав распевности и моторики, песенности и танцевальности, вокальной и инструментальной стихий – основа интонационного синтеза, отразившего православно-языческий синтез, присущий русскому миросозерцанию.</p> <p>«Характеристические фантазии для оркестра» Даргомыжского – квинтэссенция зрелого авторского стиля в области оркестровой музыки: трактовка художественных принципов романтизма – программность, оппозиция скерцозных и лирических образов, многоплановая трактовка одночастной формы, тяготеющей к сквозному развитию, фольклорные истоки тематизма.</p> <p>Вклад Глинки и Даргомыжского-симфониста в становление самобытной, русской версии европейского симфонизма – симфонии эпического типа.</p>	
<p>Русская музыкальная культура 60-х – 80-х годов XIX века</p>	<p>Реформы Александра II и усиление социально-исторических мотивов в художественном творчестве. Смена объекта художественного творчества: жизненный факт в динамике его переживаний человеком – основа нового стилевого направления «психологический реализм». Преломление идей «Натуральной школы» и «Мифологической школы» в русском искусстве. Два направления развития (петербургское и московское) русской музыки 60-х – 80-х годов XIX века и две концепции музыкального образования – «западническая» и «славянофильская» (Консерватория и. Бесплатная музыкальная школа).</p> <p>Трактовка исторических сюжетов в русской оперной классике</p> <p>Ведущая роль оперного жанра. Принцип историзма в эстетике «натуральной школы» и его воплощение в русской опере. История и эпос. Два типа оперной драматургии: конфликтный и картинно-повествовательный. Человек в потоке «времени исторического» – центр концепции исторической оперы. Особенности трактовки исторической темы в русской классической опере («Псковитянка» и «Царская невеста» Римского-Корсакова, драмы Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Опричник», «Орлеанская дева» и</p>	<p>ОПК-1</p>

	<p>«Мазепа» Чайковского).</p> <p>Народно-историческая драма (на примере драм Мусоргского). Соотношение прошлого и настоящего и авторская позиция. Способы развертывания конфликта. Средства создания музыкально-сценического характера. Личность и «народная личность». Преобладающий тип мелоса. Приемы интонационной драматургии. Сочетание принципов номерной и сквозной композиционных структур.</p> <p>Оперное творчество Чайковского</p> <p>Трагическое восприятие жизни и лирическая доминанта в творчестве Чайковского. Литературно-поэтические предпочтения композитора. Романтизм и психологизм. Лирико-психологическая драма – архетип оперной драматургии. Жизнь, смерть, любовь – «три кита» лирической оперы Чайковского. Идея рока и ее метаморфозы в оперной драматургии. Сквозное интонационное развитие, своеобразие лейтмотивной техники. Композиционно-драматургические функции сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых эпизодов. Пантеистические и масонские мотивы в «Иоланте».</p> <p>Разновидности «эпической» оперы в творчестве Римского-Корсакова</p> <p>Миф и эпос. Художественные формы эпоса и их претворение в русской опере. Христианско-языческий синтез и обрядово-эпические корни русской классической оперы. Формы взаимодействия эпоса и драмы. Жанровые разновидности «эпического» театра в операх Римского-Корсакова: обрядовая, былинная, сказочная, опера-сказание. Типологические особенности эпической оперы (образно-содержательные, композиционные, драматургические, интонационные). Картинно-повествовательный тип драматургии в «эпических» операх Римского-Корсакова.</p> <p>Русский классический симфонизм</p> <p>Западно-европейская и отечественная парадигмы симфонизма в 19 веке. Глинкинские истоки русского симфонизма. Жанровая подсистема русской симфонической музыки. Типы программности, типы симфонической драматургии в творчестве композиторов-кучкистов и Чайковского. Циклическая, поэзная и картинная формы русской симфонической музыки. Национальные истоки живописно-пластического и театрально-игрового компонентов русского симфонизма. Глинкинская модель эпического симфонизма и ее преобразование в творчестве кучкистов. Фольклорные истоки образного строя, мелоса, жанровой основы музыкального тематизма. Идея соборной личности в симфонической концепции Балакирева и Бородина. Основные художественные принципы: равновесие личного и внеличного; конструктивная роль идеи вечного круговорота бытия; сопряженность образно-тематических контрастов и переосмысление сонатно-симфонической логики формообразования; монтажность построения; соотношение вариантных и разработочных приемов музыкально-тематического развития и своеобразие трактовки одночастных и циклических форм. Соотношение действенной, медитативной и игровой образно-тематических сфер в симфоническом произведении эпического плана.</p> <p>Лирико-драматический тип симфонизма и его претворение в творчестве Чайковского. Эволюция симфонического творчества. Становление самобытной лирико-трагедийной концепции в симфониях 4-й – 6-й и ее интонационное воплощение. Трактовка цикла: переосмысление драматургических функций каждой части. Вокальная лирика в творчестве кучкистов и Чайковского. Культ слова в русском искусстве вообще и в русском искусстве второй половины XIX века в частности. Типы вокального интонирования (кантиленный, декламационный, речитативный) и их связь с особенностями поэтического текста. Поэтические предпочтения</p>	
--	---	--

	<p>композиторов и соотношение типов вокального интонирования. Жанровые разновидности романса. Мелодия, «творимая голосом человеческим», – идеал Даргомыжского и Мусоргского. «Вокальный театр» Даргомыжского и Мусоргского. Тенденция к циклизации камерных вокальных форм как следствие усиления философской направленности в образном содержании вокальной лирики. Симфонизация камерной вокальной формы в творчестве Мусоргского, Римского-Корсакова и Чайковского: общее и различное.</p>	
<p>Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв.</p>	<p>1.Переходный, переломный характер эпохи. Исключительная множественность художественных стилей и стилевых тенденций, художественных направлений, школ, систем. Эмансипация художественного творчества и искусствоцентризм эпохи. Разработка проблем художественного творчества в трудах В. Соловьева, Вяч. Иванова, Н. Бердяева, Н. Арсеньева, П. Флоренского и др. Теургический смысл искусства по В. Соловьеву. 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.</p> <p>Небывалый размах концертной, музыкально-театральной жизни на рубеже XIX-XX веков. Роль и значение Беляевского кружка в формировании эстетических идеалов композиторов – младших современников кучкистов - А. К. Глазунова, С. И. Танеева, А. К. Лядова. Синтезирующий характер деятельности С. П. Дягилева.</p> <p>«Русские сезоны» в Париже. Театрально-декорационная деятельность А. Бенуа, Л. Бакста, К. Коровина, А. Головина. Реформаторы русской хореографии. Московская частная опера С. И. Мамонтова и Частная опера С. И. Зимина. Деятельность выдающихся оперных певцов А. В. Неждановой, Л. В. Собинова, И. В. Ершова, Ф. И. Шаляпина, Н. Забелы-Врубель, Н. Обуховой, Н. Петровой-Званцевой, В. Касторского, камерной певицы М. А. Олениной-д, Альгейм.</p> <p>Предпосылки и рождение русского эстрадного пения (А. Вяльцева, Н. Плевицкая, А. Вертинский, В. Панина, Ю. Морфесси и др.)</p> <p>2.Жанровая система музыкального искусства эпохи рубежа XIX-XX веков. Смена жанровой парадигмы. Выдвижение на первый план симфонических и камерно-инструментальных жанров. Активный поиск синтезирующих форм в музыке. Балет как «авангардный жанр» музыкального искусства серебряного века. Приоритеты в жанрах вокальной музыки: от романса к стихотворению с музыкой. Камернизация и симфонизация оперы.</p> <p>3.Пути русского симфонизма рубежа XIX-XX вв. Синтезирующий характер симфонического творчества С. В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, А.К. Глазунова, С.И. Танеева, С.М. Ляпунова, А.С. Аренского, В.С. Калинникова, Р.М. Глиэра при ярком проявлении индивидуального почерка каждого из композиторов. Высокий статус жанра симфонии. Эпический и картинно-изобразительный симфонизм с приметами романтической стилистики и стилистики импрессионизма (на примере симфонии №3 «Илья Муромец» Р. М. Глиэра, 1911 г.). Эпический и лирико-драматический синтез в творчестве А. К. Глазунова, В. С. Калинникова, С. М. Ляпунова. Классифицирующие тенденции в симфоническом творчестве А. К. Глазунова и С.И. Танеева. Романтические и импрессионистские установки А.К. Лядова. Тенденция к свертыванию формы (симфонические миниатюры А. К. Лядова, сжатие симфонического</p>	<p>ОПК-1</p>

	<p>цикла в симфоническом творчестве А. Н. Скрябина). Картина и поэма как ведущие жанры одночастных малых форм симфонической музыки рубежа XIX-XX вв. Итог и кульминация русской симфонической школы в творчестве С. В. Рахманинова. Синтез языческого и православного истоков рахманиновского мелоса, феномен «поющей» фактуры, интонационные истоки тематизма.</p> <p>4. Симфоническое творчество А. К. Глазунова. На пути к неоклассицизму. Жанровое многообразие симфонического наследия композитора. «Работа по модели» в ранних симфониях А. К. Глазунова. Обретение самобытного стиля в 4-ой симфонии. Классифицирующие тенденции в последних 4-х симфониях: в моделировании классицистской лексики; в характерной жанровой ориентации тематизма (марш, менуэт, пастораль, чакона, обобщенная танцевальность), в приемах работы с тематизмом (стилевые ретроспекции, орнаментирование, комбинаторика), в особенностях трактовки структурно-семантических функций каждой из частей симфонического цикла; в усилении архитектурного фактора в формообразовании, в эстетизации таких качеств формы как соразмерность, пропорциональность, симметрия и зеркальность; мутации сонатной формы в сюитную; преобладании рационально-конструктивного начала над процессуальным; преднамеренном обращении к выразительным средствам музыки доклассицистской эпохи. Концепция «НОМО CREARENS».</p> <p>5. «Симфонические искания» С.И.Танеева. Роль народно-жанрового начала в тематизме, совмещение принципов сонатности и вариационности, обращение к полифоническим приемам развития в первых трех симфониях Классицистская структура частей цикла в 3-ей симфонии. Четвертая симфония как итог и кульминация симфонического творчества композитора. Освобождение музыкального языка симфонии от конкретных жизненных прообразов. Четкость композиционных разделов симфонии при непрерывном тематическом развертывании и прорастании. Диалогичность как ведущий принцип интонационного развертывания симфонии. Специфика диалогичности: тип «диалога-согласия, примирения» (Г. Аминова). Интонационная идея спирали в драматургии симфонии как олицетворение вечной устремленности человеческого духа к Божественной Истине.</p> <p>6. Симфоническое творчество С. В. Рахманинова. Трехчастная основа рахманиновского стиля (В. Бобровский), «мелодийная природа дарования» (Б. Асафьев), культ национального. Направленность творчества к стиливому лиро-эпико-драматическому синтезу. 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. Принцип монотематизма и методы 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».</p>	
	<p>7. «Обреченный апокалиптик» (Г. Фроловский) А.Н.Скрябин на пути к мистерии. Революционный характер теоретических постулатов и творчества в целом. Скрябинский символизм. Метафоричность, многозначность символистского языка в произведениях Скрябина Круг и спираль как символ бесконечного. Мистическая природа творческого акта Скрябина.</p>	

	<p>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. «Прометей» как итог мировоззренческой эволюции А. Н. Скрябина.</p>	
	<p>8. 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.</p> <p>Типологические признаки стихотворения с музыкой. Особый тип содержания («чистая лирика»). Кардинальная смена метроритмической организации. Явление микротематизма.</p> <p>«Прорастание» интонационной формы из микротемы как ведущий метод музыкального воплощения стихотворного текста. Возрастание процессуального начала в форме. 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>9. Музыкальный театр рубежа XIX-XX вв. Жанр балета в творчестве А. К. Глазунова и И.Ф. Стравинского (балеты русских сезонов). Традиции и новаторство. Преемственность по отношению к балетному творчеству П. Чайковского. Сходство и различия глазуновской и мирискуснической трактовки в балете идеи синтеза. Неоклассицистские тенденции в балетах А. Глазунова. Кардинально обновление системы выразительных средств в балетах Стравинского. Влияние мирискусничества.</p> <p>Стравинский и Дягилев</p>	
	<p>10. Жанр камерной оперы в русской музыке. «Маленькие трагедии» С. В. Рахманинова.</p> <p>Становление жанра камерной оперы в творчестве А. Даргомыжского и Н. Римского-Корсакова. Лиризация и психологизация оперного жанра. Душа как главный объект художественного исследования. Преобладание личного над социальным. Типологические свойства камерной оперы: концентрация действия на внутренней жизни главного героя (как правило, сильной, неординарной личности), принцип монотематизма, стремительное развитие действия без побочных мотивов, драматургический принцип восходящей кульминации, симфонизация вокального плана оперы.</p>	
	<p>11. Оперная трилогия С.И. Танеева «Орестея». История создания и сценическая судьба оперы. Причины обращения к античному сюжету. Эсхилловская трактовка мифа и его переосмысление в либретто оперы. Ключевая идея оперы и ее соотносительность с системой православных ценностей. Многоплановость жанровой природы оперы. Специфика трактовки драматического: драма не как столкновение характеров и страстей, а как столкновение идей. Особенности драматургии оперы: трактовка персонажа как носителя определенной идеи, драматургия восходящей кульминации, наличие двух контрастных сфер тематизма – дионисийской и аполлонической – и их взаимодействие в опере. Разветвленная система лейтмотивов как основа интонационного единства оперы. Асафьевская группировка лейтмотивов оперы.</p>	

	<p>Драматургические функции оперных форм. Специфика трактовки хора. Значение и функция оркестровых эпизодов. Роль ансамблевых сцен. Концептуальный план оперы.</p>	
	<p>12. Русское духовное возрождение и хоровое творчество С.И.Танеева. Религиозно-философские предпосылки расцвета хорового творчества. Петербургские «Религиозно-философские собрания» 1901 – 1903 гг. и «возврат к вере», «религиозный сдвиг в мирозерцании» (Г. Фроловский). Поиск пути преодоления драматического разлада между эстетикой и этикой, эстетическим и религиозным сознанием. «Общий смысл искусства» В. С. Соловьева. Устремленность в творчестве к идеалу соборной любви, средоточием которой является древнерусское певческое искусство. Стремление к сохранению «родового этоса русской культуры» (Г. У. Аминова). Отношения с традицией древнерусской культуры. Обращение русских композиторов рубежа веков к культовым жанрам. Пути сближения культовых, обрядовых и светских певческих традиций. Хоровое творчество С. Смоленского, А. Кастальского, П. Чеснокова, С. Рахманинова, К. Шведова. Ведущее значение хоровых жанров в творчестве С. Танеева. Укорененность творчества композитора в православной христианской традиции. Многообразие хоровых жанров в творчестве С. И. Танеева. Духовная музыка С. Танеева. Поиск новых путей развития церковной музыки. Тяготение к поэзии философского содержания в светских жанрах. Ключевая идея интонационной драматургии «православной кантаты» (С. Танеев) «Иоанн Дамаскин». Интерпретация поэзии Я. Полонского и К. Бальмонта в хоровых циклах (ор. 27 и ор. 35). Кантата «По прочтении псалма» как итог творческого пути С.И.Танеева.</p>	
	<p>13.«Символизм в поисках духовного» (В. Бычков). Философско-публицистические манифесты символистов (Н. Минского и Д. Мережковского) и младосимволистов (А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова). Печатные органы символистов – «Весы», «Золотое руно». «Общество свободной эстетики» и ивановские «среды». Предтечи русского символизма - Ф. Тютчев и А. Шопенгауэр, В. Соловьев и Ф. Ницше. Эстетическая программа символистов – программа жизнетворчества. Символизм как <i>modus vivendi</i> и <i>modus cogitandi</i>. Последняя цель культуры – «пересоздание человечества» (А. Белый). Жизнь духа как ядро образной системы символизма. Устремленность к трансцендентной сущности бытия через «идеальные порывы духа». Абсолютизация духовной стороны бытия, метафоричность образной системы. Теургия как самобытная категория русского символизма. Теоретическая разработка символизма как цельного мировоззрения, в котором отсутствует антиномия научного и художественного мышления, точного и гуманитарного знания. Синтезирующий характер символизма. Преломление платоновской идеи двоемирия. Представление о религиозности искусства «как выражении в символических образах некой вечной «вселенской истины» (А. Белый). Понимание произведения искусства «как приотворенной двери в вечность» (В. Брюсов). Основные составляющие творчества (по В. Соловьеву): мистика, «изящное искусство», «техническое искусство». Ведущее значение категории символа. Дионисийская природа звуковой и световой символики в творчестве поэтов-символистов, в музыке А. Скрябина. Обновление драматического искусства средствами символизма. Театральные эксперименты в театральной студии на Поварской. Выработка К. Станиславским и Вс. Мейерхольдом особой пространственной, мизансценической, пластической, интонационной формы символистского спектакля. Символистский музыкальный театр: В. Ребиков «Альфа и Омега» (либретто В. Ребикова), «Бездна» (по рассказу Л. Андреева); А. Гречанинов «Монна Ванна» (по драме М. Метерлинка); М. Остроглазов «Призрак» (по драме М. Метерлинка).</p>	

	<p>14. Фортепианное творчество А.Н.Скрябина. Жанровая палитра фортепианных сочинений А.Н.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. Периодизация фортепианного творчества. Особенности раннего периода. Рафинированность стиля. Скрябинские «шопенизмы» (изящная мелизматика, филигранное кружевное плетение мелоса, жанровые прообразы тематизма). Тенденция к облегчению фортепианной фактуры. Размывание границ между первым и вторым планами фактуры: рельефом и фоном. Тематическое значение каждого составляющего элемента фактуры. Тенденция к сжатию формы. Специфика метроритмической и фактурной организации.</p> <p>Особенности среднего периода творчества. Выдвижение гармонии в качестве ведущего принципа формообразования и основы тематизма. Кристаллизация самостоятельной роли доминантсептаккорда. Значение фонической стороны аккорда. Драматургическая триада зрелого периода: «от высшей утонченности через активную действенность (полетность) к высшей грандиозности» (В. Бобровский) - томление, полет, экстаз. Драматургическая триада и форма второго плана в четвертой и пятой фортепианных сонатах Скрябина.</p> <p>Особенности позднего периода творчества. Качественное перерождение ладогармонической системы. «Прометеевское шестизвучие» как центральный элемент тональности на диссонантной основе. Афористичность музыкальной образности. «Магические» повторы как ведущий конструктивный элемент скрябинской формы. Опосредованное отражение внешнего мира. «Истончение первичного жанрового слоя» (И. Ефимова). Математическая выверенность формы. Концентрация формы. Семантическое значение звука. «Эзотерическая» форма в поздних сочинениях Скрябина.</p>	
	<p>15. Русский музыкальный авангард начала XX века: Н. Рославец, А. Лурье, И. Вышнеградский, Н. Обухов и др.</p> <p>Творческая биография и наследие. Теоретические работы русских композиторов авангардистов («Раскрепощение ритма» и «Раскрепощение звука» И. Вышнеградского, «Мы и запад», К музыке высшего хроматизма» А. Лурье и др.). Музыкальный космизм авангарда. «День брамы» И. Вышнеградского как результат «мистического просветления - пробуждения космического сознания». Теория звукового континуума – «символа космического сознания». Философско-эстетические взгляды И. Вышнеградского. «Синтетаккорды» Н. Рославца, «Абсолютная гармония» Н. Обухова, ультрахроматизм (микроинтервальная система темперирования) И. Вышнеградского.</p>	

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Семинары	СРС	Всего часов
Музыкальная культура Древней Руси	20	-	37	57

Музыкальная культура в России XVIII века	26	-	37	63
Русская музыкальная культура первой половины XIX века	26	-	30	53
Русская музыкальная культура 60-х – 80-х годов XIX века	32	-	42	74
Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв.	70	35	75	180

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв.	1.Симфоническое творчество композиторов конца XIX – начала XX века.	6
	2.Симфоническое творчество А. К. Глазунова.	3
	3. Симфоническое творчество С.В.Рахманинова.	4
	4. Симфоническое творчество А.Н.Скрябина.	4
	5. Камерная вокальная лирика композиторов рубежа XIX-XX вв.	2
	6. Русский музыкальный театр рубежа XIX-XX вв. Жанр балета в творчестве А. К. Глазунова	4
	7. Реформаторские балеты И. Ф. Стравинского	2
	8. Жанр камерной оперы в русской музыке. «Маленькие трагедии» С. В. Рахманинова.	2
	9. Опера-трилогия С.И.Танеева «Орестея».	2
	9.Хоровое творчество композиторов рубежа XIX-XX вв. Кантаты С.И.Танеева.	2
10.Русский музыкальный авангард начала XX века: Н. Рославец, А. Лурье, И. Вышнеградский, Н. Обухов и др.	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-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.
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. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 480 с.: ноты – (Учебники для вузов. Специальная литература).

5. История русской музыки: В 10-ти тт. Т. 9: Конец XIX – начало XX века/Ю. В. Келдыш, М.П. Рахманова, Л.З. Корабельникова, А.М. Соколова, – Москва: Музыка, 1984. – 450 с.
– 9 экз.

6.2. Дополнительная литература

1. Асафьев Б. В. Русская музыка. XIX и начало XX века. 2-е изд. – Ленинград: Музыка, 1979. 341 с. 11 экз.
2. Винокурова Н. В. Симфоническое творчество А. К. Глазунова: на пути к неклассицизму. – Красноярск, 2011. – 216 с. 10 экз.
3. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века. Встреча двух эпох. – Москва: Музыка, 1994. – 126 с. 3 экз.
4. Ефимова И. В. Из истории раннего русского авангарда: учебное пособие / И.В. Ефимова, С.И. Токарев. – Красноярск: ФГБОУ ВО КГИИ, 2016. 156 с.
5. 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.
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.
6. 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.
7. 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.
8. История русской музыки: учебник для музыкальных вузов. В 2-х т. 2-е изд., испр. и доп. Т.2, кн. 3: Вторая половина XIX века. П. И. Чайковский / Ю. А. Розанова; ред. А. И. Кандинский. – Москва: Музыка, 1986. – 322 с. 3 экз.
9. История русской музыки: В 10-ти тт. Т. 10А: Конец XIX – начало XX века/А. А. Баева, С.Г. Зверева, Ю.В. Келдыш, Т.Н. Левая, М.П. Рахманова, А.М. Соколова, М.Е. Тараканов – Москва: Музыка, 1997. – 542 с.
10. Левая, Тамара Николаевна. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи [Текст] / Тамара Николаевна Левая. — Москва: Музыка, 1991. — 166 с.
11. Лукина Г.У. Творчество С. И. Танеева в свете русской духовной традиции [Текст] : монография / Г. У. Лукина, ФГБОУ ВО "Российская государственная специализированная академия искусств", Детская музыкальная школа им. С. И. Танеева. – Москва: Композитор, 2015. – 362 с.
12. Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин [Текст] : монография. – Москва: Музыка, 1989. – 48 с. 3 экз.
13. Ручьевская Е.А. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера» и «Снегурочка» Римского-Корсакова: стиль, драматургия; слово и музыка: исследование. – Санкт-Петербург: Композитор, 2004. – 395 с. ISBN 5-7379-0195-5. 3 экз.
14. Цукер А.М. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. 2-е изд. – Москва: Композитор, 2015. – 279 с. ISBN 978-5-9907158-4-4. 3 экз.
15. Ширинян Р.К. Оперная драматургия Мусоргского: исследование. – Москва: Музыка, 1981. – 284 с. 3 экз.

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

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: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science. - URL: <http://apps.webofknowledge.com>
6. Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии и отдельные монографии,

другие издания. – URL: <https://www.scopus.com>

7. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

8. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия культурологии – режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1151
2. <http://belcanto.ru/six.html>
3. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
4. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (Портал «Музыка») режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. http://analiculturolog.ru/component/k2/item/535-article_17.html
6. http://society.polbu.ru/frolov_science/ch06_all.html
7. <http://www.trizminsk.org/e/25010.htm>

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 560,81 м², с фондом свыше 132000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 100 посадочных мест. В том числе:

- читальный зал на 50 мест (из них 6 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 8 мест;
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека): 42 посадочных места (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 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; в фонде видеотеки (представленном DVD дисками и видеофайлами, доступными по локальной сети - всего 1522 единиц хранения) представлен визуально наглядный материал учебно-методического характера (художественные, научно-популярные фильмы, мастер-классы, концертные записи, сценические постановки)

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».