

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Музыкальное искусство конца XIX - начала XX вв.

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01. Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Цель курса – изучение музыкальной культуры к.19 – н.20 вв. посредством последовательного рассмотрения истории развития жанров и формы в социокультурном контексте эпохи; формирование навыков анализа музыкального материала, а также способности легко ориентироваться в музыкальном наследии и умения проводить взаимосвязи между музыкальной традицией и современными музыкальными тенденциями.

Задачи:

Формирование представления об исторических этапе развития мировой культуры в 19 веке, характеристика жанровых разновидностей эпохи, выявление их специфических черт в сравнении с исторически предшествующими формами, прослеживание развития форм. Одной из важных задач является прослушивание и усвоение музыкального материала, формирование музыкальной эрудированности и способности применения полученных знаний в анализе или критике музыкальных произведений современности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Музыкальное искусство конца XIX - начала XX вв.» относится к вариативной части блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины Культурология в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Общепрофессиональные компетенции				
	ОПК-6 Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	История и теория музыки и театра: звук / музыка в системе культуры Музыкальное искусство XIX века	Культура и искусство модернизма	История и теория визуальных искусств: основы современного искусства Эстетика художественного направления Баухауз

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Музыкальное искусство конца XIX - начала XX вв.» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-6 Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- общие закономерности развития мировой музыкальной культуры;
- специфику социокультурных условий формирования музыкальной культуры;
- систему средств музыкальной выразительности;
- музыкальный материал изучаемой эпохи;
- жизнь и творчество выдающихся композиторов.

Уметь:

- выявлять место музыки 19 века в системе мировой музыкальной культуры;
- анализировать основные направления, жанры и формы;
- определять и узнавать музыкальные образцы эпохи;
- анализировать музыкальные жанры и формы в их творческой и исторической эволюции;
- анализировать музыкальный материал

Владеть:

- системным подходом в рассмотрении музыкальной культуры;
- методами сравнительного анализа музыкальных жанров и форм;
- навыками «активного слушателя» и восприятия музыкального материала;
- методами структурного подхода к изучению музыкальной традиции

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		9
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
<i>Лекции</i>	20	20
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	16	16
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	63	63
Контроль	9	9
Общая трудоемкость	час	108
	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Импрессионизм в европейской и русской музыке	Направления и стили академической музыки рубежа 19-20 вв. Импрессионизм. К.Дебюсси
2.	Модерн. М.Равель. Модерн в русской музыке	Стилистические особенности стиля модерн в музыке. Творчество композитора М.Равеля. Проявление модерна в музыке русских композиторов
3.	Символизм в музыке	Общие характеристики стиля символизм в искусстве. «Остров мертвых» С.Рахманинова
4.	Экспрессионизм. Р.Штраус. Нововенская школа	Экспрессионизм как течение в живописи и музыке. Стилиевые особенности. Ранний экспрессионизм Р.Штрауса. Нововенская школа: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн
5.	Фольклоризм в музыке. И.Ф.Стравинский	Стилиевые особенности течения. Балет И.Стравинского «Петрушка»
6.	Веризм в музыке. Дж.Пуччини	Стилиевые особенности течения. Опера Дж. Пуччини «Тоска»

7.	Музыкальный авангард. Футуризм в музыке	Отрицание музыкальной культуры прошлого, утверждение новой музыки как музыки будущего. Ультрахроматика в музыке. Футуризм. "Манифест футуристов-музыкантов", Манифест "Искусство шумов"
----	---	---

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
<i>2 модуль</i>							
1.	Импрессионизм в европейской и русской музыке	3	-	-	2	9	14
2.	Модерн. М.Равель. Модерн в русской музыке	3	-	-	2	9	14
3.	Символизм в музыке	3	-	-	2	9	14
4.	Экспрессионизм. Р.Штраус. Нововенская школа	3	-	-	2	9	14
5.	Фольклоризм в музыке. И.Ф.Стравинский	3	-	-	2	9	14
6.	Веризм в музыке. Дж.Пуччини	3	-	-	2	9	14
7.	Музыкальный авангард. Футуризм в музыке	2	-	-	2	9	13
	Всего:	20	-	-	16	63	99

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
1.	1.	Импрессионизм в европейской и русской музыке	2
2.	2.	Модерн. М.Равель. Модерн в русской музыке	2
3.	3.	Символизм в музыке	2
4.	4.	Экспрессионизм. Р.Штраус. Нововенская школа	2

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость (час.) ОФО
5.	5.	Фольклоризм в музыке. И.Ф.Стравинский	2
6.	6.	Веризм в музыке. Дж.Пуччини	2
7.	7.	Музыкальный авангард. Футуризм в музыке	2
	Итого		16

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС ЮРАЙТ <https://www.biblio-online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/kulturovedenie-i-sociokulturnye-proekty/teoriya-i-filosofiya-kulturny>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. История русской музыки : в 10 т./Министерство культуры РФ, Государственный институт искусствоведения ; [редкол. : Ю. В. Келдыш и др.]-М.:Языки славянских культур. Т. 10В, кн. 2:1890-1917. Хронограф / [общ. науч. ред. Е. М. Левашев].-2011.-1226 с.
2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания: художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств/А. Ю. Кудряшов.-Изд. 2-е, стереотип.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2010.-427 с.
3. Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века : Издательство: "Композитор", 2010. -556 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41044 (электронно-библиотечная система, свободный доступ).

б) дополнительная литература

1. Г. Аберт. - М. : Музыка, 1983. – 518 с. Аберт, Г. Моцарт В. А. /
2. Аверьянова, О. И. Отечественная музыкальная литература XX века : учебник для детских музыкальных школ : четвертый год обучения / О. И. Аверьянова. - М. : Музыка, 2007. - 254 с.
3. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки XX века / Г. С. Алфеевская. - Изд-во : Владос, 2009.
4. Асафьев, Б. В. Русская музыка XIX - начала XX века / Б. В. Асафьев. - Л. : Музыка, 2001. – 200 с.
5. Барсова, И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века / И. Барсова. - Изд-во : Композитор, 2011.

6. Богоявленский, С. Н. История зарубежной музыки. Первая половина XX века / С. Н. Богоявленский [и др.]. - СПб. : Композитор, 2001.
7. Булычевский, Ю. Старинная музыка : словарь-справочник / Ю. Булычевский, В. Фомин. - Л. : Музыка, 1974. – 145 с.
8. Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская, 2006. - 488 с.
9. Владышевская, Т. История русской музыки : Учеб. пособие для вузов / Т. Владышевская. - Изд-во Лань, 2009.
10. Гиленсон, Б. А. История зарубежной музыки конца XIX в. - начала XX в. : Практикум : учебное пособие для вузов / Б. А. Гиленсон. - М. : Академия, 2006. - 221 с.
11. Гозенпуд, А. Оперный словарь / А. Гозенпуд. - М.-Л., 1965.
12. Гуревич, Е. Л. Западно-европейская музыка в лицах и звуках. XVII в. - первая половина XX века / Е. Л. Гуревич. - М. : Пассим, 1999.- 320 с.
13. Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популярные лекции : Для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений. - М. : Академия, 1999. - 320 с.
14. Дельсон, В. Скрябин / В. Дельсон. - М., 1971.
15. Друскин, М. С. История зарубежной музыки. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. - СПб. : Композитор, 2002.
16. Енукидзе, Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века. Рахманинов. Скрябин. Чайковский : книга для чтения / Н. И. Енукидзе. - М.: Росмэн, 2002. -106 с.
17. Жанры эпохи Возрождения. - М., 1985.
18. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский и [др.]. - М., 1990.
19. История зарубежной музыки : Учебник для музыкальных вузов / ред.-сост. В. В. Смирнов. - СПб. : Композитор. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века. - 2001. - 630 с.
20. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие для вузов / Н. А. Гаврилова [и др.] ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2007. - 572 с.
21. История русской музыки : в 10 томах / [редкол. : Ю. В. Келдыш и др.]. - М. : Музыка : Т. 10Б : 1983-1990 годы [Л. О. Акопян и др. ; общ. науч. ред. Л. З. Корабельникова, Е. М. Лемешев]. - 2004. - 1069 с.
22. История русской музыки в нотных образцах : в 3-х томах. - М., 1968-1970.
23. Ковалев, К. Бортнянский / К. Ковалев . - М. : Русское слово, 1998.
24. Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература : учебник для детских музыкальных школ : третий год обучения / Н. П. Козлова. - М. : Музыка, 2007. - 223 с.
25. Коротков, С. А. История современной музыки / С. А. Коротков. - Пролог, 2011.
26. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв. Учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. - Изд-во : Лань, 2010.
27. Левик, Б. История зарубежной музыки / Б. Левик. - Вып. 2. - М. : Музыка – 1980. - 277 с.
28. Левик, Б. Рихард Вагнер / Б. Левик. - М. : Музыка, 1980 – 550 с.
29. Минаков, С. А. Всеобщая история музыки / С. А. Минаков, А. С. Минакова. - Изд-во : Эксмо, 2009.
30. Михеева, Л. В. (Людмила Викентьевна Соллертинская). Жизнь Дмитрия Шостаковича / Л. В. Михеева. - М. : ТЕРРА, 1997. - 367 с.
31. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие / сост. В. С. Галацкая. - Вып. 1. - М. : Музыка, 2002. - 350 с.
32. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие для муз. училищ / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. - Вып. 2. - М. : Музыка, 2002. – 414 с.
33. Музыкальная энциклопедия в 6-и томах. - М., 1973-1976.
34. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII вв. - М. : Музыка, 1971.
35. Музыкальный Петербург : энциклопедический словарь / ред. А. Л. Порфирьева; сост. Ж. В. Князева и [др.]. Т. 1: XVIII век : Кн. 4. - СПб. : Композитор, 2001. - 276 с.
36. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке: учебное пособие / Е. В. Назайкинский. - Изд-во : Лань, 2003.
37. Никитина, Л. Д. Популярные лекции для студентов высших и средних пед. учеб. заведений / Л. Д. Никитина. - М. : Академия, 1999. - 272 с.
38. Панова, Ж. Кармина Бурана (история одного шедевра) / Ж.. Панова : Изд-во Классика - XXI, 2008. - 32 с.
39. Панова, Ж. Рахманинов. Колокола / Ж. Панова. : Изд-во Классика XXI, 2008. - 28 с.
40. Популярная история музыки / сост. Е. Г. Горбачева. - М. : Вече, 2002. - 512 с.

41. Рапацкая, Л. А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века» : учебник для вузов / Л. А. Рапацкая. - М. : Владос, 2001. - 383 с.
42. Розанова, Ю. А. Из истории русской музыкальной культуры / Ю. А. Розанова. - Изд-во : Москва, 2002.
43. Соловцова, Л. А. Джузеппе Верди / Л. А. Соловцова. - М. : Музыка, 1981. – 416 с.
44. Сто великих композиторов / авт.- сост. К. Самин. - М. : Вече, 2000.
45. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония) : Учебное пособие / У Ген-Ир. - Издательство : Планета музыки, 2011.
46. Хенли, Д. Кратчайшая история музыки. Самый полный и самый краткий справочник / Д. Хенли. - Изд-во : Рипол Классик, 2011.
47. Хотунцов, Н. Музыканты о музыке. Век XX / Н. Хотунцов. - Изд-во : Лань, 2005.
48. Чередниченко, Т. В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики / Т. В. Чередниченко. - М. : Музыка, 1989.
49. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ : 1 год обучения - Муз. формы и жанры / М. И. Шорникова. - Ростов-на -Дону, 2005. - 186 с.
50. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ : 2 год обучения - Развитие западно-европейской музыки / М. И. Шорникова. - Ростов-на -Дону, 2006. -281 с.
51. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ / М. И. Шорникова : третий год обучения : Русская классика. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. -283 с.
52. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ / М. И. Шорникова : четвертый год обучения : Русская музыка XX века. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 250 с.
53. Ярустовский, Б. Игорь Стравинский / Б. Ярустовский. - Л. : Музыка, 1982.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Учебный процесс по курсу осуществляется в виде лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы студентов с учебной литературой, монографиями и исследованиями по истории и теории *versrb*. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем для обсуждения. Выступления студентов на семинаре могут иметь форму презентации выбранной темы или устного сообщения. Устное выступление должно представлять собой не цитирование или пересказ источника, а попытку самостоятельной концептуализации выбранной темы. За время изучения курса проводятся две контрольные аттестации. Рубежная – контрольная письменная работа, итоговая – в виде устного зачета. При написании аттестационной работы не разрешается пользоваться записями лекций или конспектами работ, сделанных студентами во время подготовки к семинарским занятиям. За два одинаковых ответа оба студента получают 0 баллов. Во время устного ответа студент должен ответить на два вопроса, выбранного им билета. В случае ответа только на один вопрос студент теряет половину баллов. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчики:

Теории и истории культуры

должность, название кафедры

подпись

Ю.А.Кирсанова

инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия

Руководитель программы

Заведующий кафедрой

Теории и истории

культуры

Е.В. Васильченко