

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д12 МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

по направлению подготовки
53.03.05 Дирижирование
(уровень бакалавриата)

Профиль
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация
Дирижёр оркестра народных инструментов. Преподаватель.

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2024

Рабочая программа дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки Дирижирование (профиль Дирижирование оркестром народных инструментов)

Разработчики:

Растворова Н.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского

Широких Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с отечественной и зарубежной музыкальной культурой XX – XXI веков.

Задачи: представить панораму композиторского творчества XX – XXI веков, важнейшие композиторские техники; продемонстрировать историческую преемственность и новации в творчестве ведущих композиторов; осветить отдельные эстетические, теоретические и исторические концепции музыкального искусства XX – XXI веков, оказавшие воздействие на творческую практику.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д12 «Музыка второй половины XX – начала XXI века» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.05 Дирижирование (уровень бакалавриата).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Дисциплина «Музыка второй половины XX – начала XXI века» является логическим продолжением курса «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», охватывая, таким образом, различные аспекты многообразных межпредметных связей гуманитарных («История искусств», «Философия») и музыкальных дисциплин.

Дисциплина «Музыка второй половины XX – начала XXI века» расширяет музыкальный кругозор и слуховой опыт студентов, формирует аналитическое мышление, вырабатывает аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общепрофессиональных компетенций:**

- способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);

- способность осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4);

- способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Музыка второй половины XX – начала XXI века»

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса, его периодизацию;
- научные труды, посвященные истории современной музыки; особенности развития музыкальных жанров;
- исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур;
- художественно-стилевые направления в музыкальном искусстве в XX – XXI веках.

Уметь:

- выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, пользоваться справочной литературой;
- излагать и критически осмысливать базовые представления по истории музыкальной культуры;
- рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процесса;
- обосновывать жанровую и историко-стилевую принадлежность явлений.

Владеть:

- методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-исторических источников.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1 Способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	VII, VIII семестры	1. Знает: 1.1. основные этапы исторического развития музыкального искусства; 1.2. композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, 1.3. жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 1.4. основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 1.5. теоретические и эстетические основы музыкальной формы;

		<p>1.6. основные этапы развития европейского музыкального формообразования,</p> <p>1.7. характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;</p> <p>1.8. принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;</p> <p>1.9. основные принципы связи гармонии и формы;</p> <p>1.10. техники композиции в музыке XX-XXI вв.</p> <p>1.11. принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,</p> <p>1.12. композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1. применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;</p> <p>2.2. различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;</p> <p>2.3. рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;</p> <p>2.4. выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;</p> <p>2.5. выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;</p> <p>2.6. самостоятельно гармонизовать мелодию;</p> <p>2.7. сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;</p> <p>2.8. исполнять на фортепиано гармонические последовательности;</p> <p>2.9. расшифровывать генерал-бас;</p> <p>2.10. производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности.</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1. профессиональной терминологией;</p> <p>3.2. навыками использования музыковедческой литературы в процессе</p>
--	--	---

		<p>обучения;</p> <p>3.3. методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;</p> <p>3.4. навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;</p> <p>3.5. приемами гармонизации мелодии или баса.</p>
<p>ОПК-4</p> <p>Способность осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности</p>	<p>VII, VIII семестры</p>	<p>1. Знает:</p> <p>1.1. основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>1.2. основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений.</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1. эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>2.2. самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства.</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1. навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>3.2. информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.</p>
<p>ОПК-6</p> <p>Способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>VII-VIII семестры</p>	<p>1. Знает:</p> <p>1.1. различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения до современности);</p> <p>1.2. принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;</p> <p>1.3. виды и основные функциональные группы аккордов;</p> <p>1.4. принцип пространственно-временной организации музыкального произведения разных стилей, эпох и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;</p> <p>1.5. стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1. пользоваться внутренним слухом;</p>

		<p>2.2. записывать музыкальный материал нотами;</p> <p>2.3. чисто интонировать голосом;</p> <p>2.4. производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;</p> <p>2.5. выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;</p> <p>2.6. сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;</p> <p>2.7. анализировать нотный текст полифонического произведения без предварительного прослушивания;</p> <p>2.8. распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;</p> <p>2.9. анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1. теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <p>3.2. навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;</p> <p>3.3. навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века.</p>
--	--	--

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века»

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века»

Дисциплина «Музыка второй половины XX – начала XXI века» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века»

1. Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition
2. Офисный пакет Libre Office
3. Аудиоредактор звуковых файлов Audacity
4. Веб-браузер Mozilla Firefox
5. Веб-браузер Яндекс
6. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций
7. Российская система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Общий объем часов 108 (3 ЗЕТ), в том числе:

- контактная работа – 64 часа, из них:
- лекционных – 56 часов;
- мелкогрупповых практических занятий – 8 часов;
- самостоятельная работа – 44 часа.

Время изучения дисциплины – 7-8 семестры.

Форма промежуточного контроля – зачет. Семестр – 8.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля
			Всего	Лекц	М/гр	СРС	
1.	Раздел I. Зарубежная музыкальная культура Художественная картина мира второй половины XX века и тенденции развития академической музыки. Основоположники и последователи идей западноевропейского музыкального авангарда	VII	11	6	2	3	Устный опрос
2.	П. Булез		8	4	1	3	Устный опрос
3.	К. Штокхаузен		6	4		2	
4.	Л. Ноно		5	3		2	
5.	Л. Берио		5	3		2	
6.	В. Лютославский, К. Пендерецкий		7	4	1	2	Устный опрос
7.	Д. Лигети		6	4		2	Устный опрос
8.	Представители внеевропейского музыкального авангарда Д. Кейдж, Т. Такемицу		6	4		2	
	Итого VII семестр		54	32	4	18	
1.	Раздел II. Русская музыкальная культура Отечественная музыка культура последней трети XX – начала XXI века	VIII	11	6		5	Устный опрос
2.	Русский музыкальный авангард «второй волны»		10	4	1	5	Устный опрос
3.	Композиторы бывшего СССР		10	4	1	5	Устный опрос
4.	Композиторское поколение 60-х		10	4	1	5	Устный опрос
5.	Композиторское поколение 70-х		13	6	1	6	Устный опрос
	Итого VIII семестр		54	24	4	26	
	Итого за весь курс:		108	56	8	44	Зачет

1.2.2. Содержание занятий

Раздел I. Зарубежная музыкальная культура

Тема 1. Художественная картина мира второй половины XX века и тенденции развития академической музыки. Основоположники и последователи идей западноевропейского музыкального авангарда

Преображение картины мира в художественном мышлении XX века. Предпосылки: изменение онтологических установок научного и гуманитарного знания (теория относительности, квантовая механика, феноменология, психоанализ). Процессы междисциплинарных сближений науки и искусства. Значение категории пространства в художественном творчестве. Роль супрематизма в эволюционном преодолении классических пространственных закономерностей. Новаторство форм в живописи скульптуре, архитектуре, роль кинематографического метода монтажа в развитии ассоциативной поэтики искусства XX века (принципы коллажа, «потока сознания», сочетание реального и иллюзорного). Понятие «постмодерн» (Ч. Йенк), плюралистический эстетический контекст постмодернизма и современное музыкальное искусство (эпоха «ста музык»).

Пути развития музыкальной культуры после Второй мировой войны. Возникновение послевоенного музыкального авангарда в ракурсе логического продолжения идей Нововенской школы; конкретная (П. Шеффер) и электронная музыка (Э. Варез). Точки пересечений и расхождений процессов развития элитарной и массовой разновидностей музыкальной культуры. Музыкальный структурализм в творчестве О. Мессиана. Стохастическая музыка Я. Ксенакиса. Инструментальный театр М. Кагеля. Понятие «техники композиции». Основоположники авангардной традиции, представители следующего поколения: Т. Мюррей (Франция), И. Шельхорн (Германия), Б. Фернихоу (Великобритания). Х. Лахенман (Германия). Авангард как стилевое направление музыкальной культуры второй половины XX века: композиторские школы, творческие лаборатории, студии, фестивали, исполнители Новой музыки.

Тема 2. П. Булез

Многоплановость творческих проявлений: композитор, дирижер, пианист. Преподавательская и музыкально-организаторская деятельность: участие в работе Дармштадских курсов, популяризация современной музыки, руководство концертами «Домен мюзикаль», RCAM, «Ансамблем Энтерконтанпорен». Сотрудничество с П. Шеффером в области конкретной и электронной музыки. Осмысление Булезом собственных произведений как подобных «геологическим катаклизмам, полностью изменившим конфигурацию музыкальной мысли».

Роль конструктивно-логического начала в поисках новой выразительности музыкального языка, созвучного своему времени. «Структуры» как образец сериального мышления композитора, трактовка серии как «эмбриона развивающейся иерархии» – порождающей модели, отражающей

основополагающие онтологические принципы и универсальные законы бытия. Статья «Алеа» и Третья фортепианная соната. Образный строй и стилистика цикла «Pliselonpli» с подзаголовком «Портрет Малларме», сочинения на стихи Р. Шара: ранняя кантата «Солнце вод» и «Молоток без мастера» центральное по значению произведение автора как вершинное художественное достижение «эпохи расцвета большого авангарда» (Акопян). Влияние творчества на последующее поколение представителей Новой музыки.

Тема 3. К. Штокхаузен

Объемность музыкального творчества и литературных работ. Жанровая панорама музыки Штокхаузена: произведения для оркестра, электронные и электроакустические композиции, сочинения-соло для различных инструментов, камерная музыка. Педагогическая, популяризаторская и издательская деятельность. Философско-эстетический контекст творчества: «вечные» темы искусства, идеи божественной природы звука, духовного совершенствования человека, «продуктивной коммуникации» посредством музыки, значение авторского комментария для осуществления прорыва к заложенным в конкретных опусах смыслам.

Интонационно-комбинаторные принципы и их реализация в рамках «мультиформульных композиций», интуитивная и сценическая музыка, понятия обертонового пения, «спектральных гармоник». Оперная гепталогия «Свет» (1977-2003) как концептуальное высказывание художника о сакральной сути мироздания, особенности композиционной техники, пространственно-временных решений и нотной графики на примере третьей части цикла «Среда». Образное многообразие и широта творческих поисков в программных сочинениях «Перекрестная игра», «Пение отроков», Телемузыка», «Настрой», «Мантра» «Гимны», «Поклонение». Космическая тематика – «Сириус». Многокомпонентность стилистики (конкретная и электронная музыка, смешанные техники), специфика драматургии, «мультитрековое» звуковое кинокачество.

Тема 4. Л. Ноно

Гуманистическая направленность творчества. Воплощение антифашистской темы в тотально сериальной композиции кантаты «Прерванная песнь» (по книге «Писем приговоренных к смерти участников европейского Сопротивления» – 1956). Обращение к поэзии Лорки («Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке», балет «Красный плащ») современной социальной проблематике, актуальным политическим событиям: «Польский дневник-58», (1960), пьеса для меццо и магнитной ленты «Освещенная фабрика» (1964), вокально-электронная композиция «Лес молод и полон жизни» (о борьбе вьетнамских и ангольских партизан – 1966). Литературные первоисточники и герои творчества: В. Хлебников, А. Блок, М Горький Ю. Фучик, К. Маркс, Че Гевара, Роза Люксембург. Представители русской культуры в творческом окружении Ноно.

Музыкальный театр. Выбор сюжетов, специфика драматургических решений. Принципы оперной эстетики (статьи «Заметки о сегодняшнем

музыкальном театре» и «Возможность и необходимость нового музыкального театра»). Опера «Под жарким солнцем любви» (1975) – тема «судьбы женщин в эпоху революций» с использованием в ее воплощении широко развитого коллажно-цитатного плана революционных песен. Опера «Прометей» («трагедия слушания» – 1985) как центральное произведение последнего периода творчества. Своеобразие сюжетного ряда, трактовка главного персонажа, лейттематизм, лейттемы, пространственно-акустические эффекты.

Тема 5. Л. Берно

Своеобразие творческого облика композитора в ракурсе проблемы «традиции и новаторство». Авангардный и поставангардный периоды творчества. Тематика и жанры. Социально-гуманистический пафос творчества – «O King» композиция на тему трагической гибели афроамериканского священника, борца за права чернокожих против расовой сегрегации, Мартина Лютера Кинга (1963), «архаическая обрядовость, и лирическая трепетность» (Л. Кириллина) сочинения. Понимание роли стиля и жанра в музыкальной композиции под воздействием философии постмодернизма. Проблематика литературных работ: статьи «Поэзия и музыка: опыт» и «Текст – музыка – мелодия». Коллаж и полистилистика как константы творческого метода, влияние открытий Л. Берно на творчество зарубежных и русских композиторов в 70-80-е гг., XX века.

Электронные композиции. «Sequenzi» – творческая лаборатория поиска новых выразительных возможностей оркестровых инструментов, человеческого голоса. Аспекты музыкальной театрализации цикла. «Суперколлажная» Симфония (1969). Вокальные сочинения для К. Бербериян «Эпифании», «Хор» для 40 голосов и 40 инструментов (1976). «Лабиринтус II» для чтеца, голосов, инструментов и магнитной ленты (1965) – примеры смещения техник и стилей. Музыкальный театр: «Опера» (1970) – сценическая коллажная композиция об упадке оперы и всей цивилизации.

Тема 6. В. Лютославский, К. Пендерецкий

Польская композиторская школа в общей картине поисков западно-европейского музыкального искусства второй половины XX века. Фестивали «Варшавская осень». В. Лютославский философско-эстетические аспекты творчества. Сонорика и алеаторика в системе выразительных средств музыкального языка композитора: «Три стихотворения Анри Мишо» как образец авангардной стилистики хорового письма, «Траурная музыка памяти Белы Бартока», «Венецианские игры». Этапы творческой эволюции. Возрастание роли мелодического начала в сочинениях второй половины 70-х – 80-х годов. Вторая симфония и «Книга для оркестра» как примеры сочетания авангардных идей и академических музыкальных традиций.

К. Пендерецкий. Творчество 60-70-х годов: Увлечение сонорной техникой, авторская система нотации на примере «Плача по жертвам Хиросимы» и Симфонии № 1. Экспрессионистические мотивы («Полиморфия», опера «Люденские дьяволы»). Своеобразие воплощения религиозной темы в

ракурсе множественности интонационных истоков (григорианский хорал, традиции Баха, музыка православной литургии: «Stabat Mater», «Страсти по Луке», «Утренняя»). Новое качество музыкального стиля в творчестве второй половины 70-х – 2000-х годов. Обращение к традициям романтизма, влияние Малера и Шостаковича, стремление к направленности музыки на широкую слушательскую аудиторию в крупномасштабных произведениях: «Польском реквиеме», «Credo», 1998; скрипичных концертах, симфониях (симфония № 7 «Семь врат Иерусалима»). Интерес к русской культуре. Композиции «Слава святому Даниилу, князю Московскому», «Страсти по Иоанну» (на тексты Библии, Булгакова и Достоевского). Сочинения, посвященные М. Ростроповичу.

Тема 7. Д. Лигети

Общая характеристика творчества, трагические страницы биографии. Сближение с К. Штокхаузенем и Г. Кенигом, поиски в области в области электронной музыки (1957 – 1960). Обращение к сфере инструментальной акустической музыки. Жанровое своеобразие творчества 60-70-х годов: Симфоническая поэма для ста метрономов», органные и клавишные сочинения, «Приключения» и «Новые приключения», «Реквием» и «Lux Aeterna». Микрополифоническая сонорная техника как творческое открытие композитора.

Образно-смысловые аспекты микрополифонии Д. Лигети на примере произведений «Видения» и «Атмосферы», «Lontano» и «Ramifications». Музыкальный театр – опера «Le Grand Macabre» (по символистской драме М. де Гельдероде) в ракурсе развития оперной сцены мотивов театра абсурда. Идеи творчества 80-х годов XX века. Разработка оригинальной ритмической системы в Трио для скрипки, валторны и фортепиано. Сборники фортепианных этюдов, сотрудничество с валторнисткой М.Л. Нойнекер – «Гамбургский концерт».

Тема 8. Представители внеевропейского музыкального авангарда Д. Кейдж, Т. Такемицу

Особенности становления композиторской школы США. Ч. Айвз – первый национальный американский композитор. Общая характеристика творчества Д. Гершвина, А. Копленда, С. Барбера. Разнообразие тенденций академической музыки второй половины XX века. Развитие идей нововенской школы, принципов неоклассицизма, использование элементов восточных музыкальных культур в сочетании с традиционно-классическими и современными выразительными средствами (Дж. Рочберг, Л. Кёрчнер, Э. Имбри, Н. Рорем, К. МакФи, А. Хованесс, ЧуВэнь-чун, Х. Парч, Р. Ярдумян, Л. Харрисон). Минимализм как стилевое направление американской музыки, философско-эстетическая основа. Две линии развития минимализма: эпатажные тенденции (хеппенинг, перформанс, радикальные эксперименты) и поворот к первичным нормам музыкального языка, к элементам этнической музыки разных континентов. Техника паттернов в композициях С. Райха и Ф. Гласса. Дж. Кейдж – «изобретатель из гениальных» (Шенберг). Роль

«непреднамеренного» (indeterminacy) в произведениях «Воображаемые пейзажи» (№1–4), «4.33», концерт для фортепиано с оркестром. «Квартет вертолетов» как пример воплощения экстрамузыкальных идей творчества.

Самобытность творческого облика Т. Такемицу: увлечение французской музыкой XX века, влияние Дж. Кейджа, контакты с крупнейшими представителями музыкального авангарда Европы и США (К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, Х. Холлигер), вклад в развитие культурных связей между Востоком и Западом (организация токийского цикла концертов «Музыка сегодня»). Значение философии дзен-буддизма, трактовка пустоты и молчания как основы художественного творчества. Синтез элементов японской национальной музыки и общеевропейских музыкальных традиций, роль мелодического начала. «Реквием», «Прогулка в Ноябре» для японской флейты сякухачи, лютни бива и симфонического оркестра, киномузыка.

Раздел II Русская музыкальная культура

Тема 1. Отечественная музыка последней трети XX – начала XXI века

Развитие тенденций художественного творчества периода «оттепели»: идеи гуманизации, духовно-нравственная проблематика, интерес к внутреннему миру современника, к историческому прошлому. Обращение к музыкальной культуре Средневековья, русская тема в хоровых произведениях Г. Свиридова, Ю. Буцко, Р. Щедрина, В. Салманова, В. Гаврилина, Л. Пригожина, А. Калистратова, А. Ларина. Расширение жанровой панорамы композиторского творчества, многогранность проявления феномена «неостиля» (неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм, небарокко). Культурологический универсализм и стилевой плюрализм российской музыкальной культуры данного периода.

Понятие «смешанные техники» (Григорьева), подчинение авангардных композиционных принципов собственным художественным задачам и индивидуальному стилю общая как характерная черта отечественного музыкального творчества. Медитативность как особое музыкально-лирическое наклонение, образцы воплощения состояний углубленного размышления, созерцания в сочинениях различных авторов. Творческие поиски представителей «третьего направления», обогащение интонационного фонда и инструментальной палитры академической музыки выразительными средствами массовых музыкальных жанров. Фестивали, конкурсы, исполнители новой русской музыки.

Тема 2. Русский музыкальный авангард «второй волны»

Значимость творческих достижений представителей «русской тройки». Специфика претворения идей западного музыкального авангарда в музыке композиторов, масштабы творческой индивидуальности и доминанты художественных интересов каждого из них: продолжение «линии петровской культуры» (Холопов, Ценова) в сочинениях Э. Денисова, духовная тема творчества С. Губайдулиной, осмысление острейших проблем современного мира в произведениях А. Шнитке.

Музыкальный мир С. Губайдулиной. Философско-эстетическая основа, константные черты стиля – соотношение рационального и интуитивного, синтез западно-европейских и восточных традиций, экуменические смысловые мотивы творчества. А. Шнитке – творчество и судьба. Влияние Стравинского как отправная точка полистилистического метода, претворение традиций Шостаковича, охват пространства мировой музыкальной культуры. Философский смысл симфонического творчества, основные жанры, их взаимосвязь, значимость театрально-концертного начала. Э. Денисов – этапы художественного становления. Интеллектуализм, отточенность техники, специфика мелодического мышления, роль образно-пластического начала, музыкально-живописные мотивы творчества. Основные произведения. Литературно-теоретические работы.

Тема 3. Композиторы бывшего СССР

Достижения союзных республик СССР в сфере академической музыки, общее смысловое поле художественных исканий, контекст преемственности традиций русской композиторской школы и явление «расколота целостности» как следствие распада СССР. Общая характеристика творчества А. Караманова и В. Кикты.

Г. Канчели: идеи творчества, жанры, особенности мировосприятия, специфика симфонического метода, значение национально-интонационной составляющей музыкального стиля.

Пространство симфонической музыки А. Тертеряна: высокий этический смысл творчества, синтез древнеармянских традиций и принципов современного музыкального мышления, богатство темброво-инструментальных решений произведений. Национальная образность и драматургия симфонических сочинений.

Творческий облик А. Пярта. Духовный мир композитора и траектория его творческой эволюции: от эстетических норм социалистического реализма к идеям сериализма, техники коллажа и к «сакральному минимализму». Интерес к григорианскому хоралу и западноевропейской средневековой полифонии, «Tabularasa» как вектор смысловой направленности художественных поисков, стиль tintinabuli, основные жанры.

Тема 4. Композиторское поколение 60-х

Общая характеристика достижений «шестидесятников» с позиций многогранности их самобытного творчества в условиях эпохи интерпретаций и парафраз культурного наследия прошлого. Многообразие сочетаний аспектов традиций и новаторства как источник свежести языка «исчерпавшего себя искусства». Продолжение традиций Петербургской и Московской композиторской школ и тяга к творческому эксперименту с осознанием вторичности авангардных выразительных средств по отношению к содержательному уровню сочинений. Общемировой охват тем и сюжетов, концептуальность произведений, проявление в них ассоциативной поэтики как одной из универсальных закономерностей искусства XX века.

Обзор творчества Р. Щедрина, С. Слонимского, Б. Тищенко, В. Гаврилина, Н. Сидельникова: особенности мировосприятия и сферы художественных интересов, ведущие смысловые мотивы и жанровая панорама музыки композиторов, специфика творческого метода, основные сочинения, особенности музыкального языка и драматургии, значимость национально-интонационного стилизового компонента.

Тема 5. Композиторское поколение 70-х

Роль композиторов-семидесятников в отечественной и мировой музыкальной жизни. Продолжение и обогащение сферы творческих поисков представителей поколения 60-х, ведущие направления развития: обнаружение нового потенциала традиционных музыкально-выразительных средств (Е. Подгайц, К. Волков, А. Чайковский), углубление в сферу техник композиции (А. Раскатов, В. Екимовский), обращенность к стилистике минимализма (В. Мартынов). АСМ-2 как выразитель авангардных тенденций современной русской музыки. Высокий этический смысл творчества А. Кнайфеля, образный мир Н. Корндорфа, русская тема в музыке Г. Седельникова.

Музыкальный театр В. Кобекина: театральность мышления композитора, оперная эстетика, темы и сюжеты произведений, роль ассоциативно-метафорического начала, жанры, драматургия, музыкальный язык. Многообразное единство оперного творчества, библейские сочинения, поиски путей демократизации жанра, пушкинский триптих «Пророк» как выдающееся явление в русской опере последней трети XX века.

1.2.3. Семинары

Семинар 1.Творчество В. Хенце

План семинара – 2 часа

1. Темы и сюжеты творчества.
2. Жанровое разнообразие музыки.
3. Оперное творчество на примере сочинений «Король-Олень», «Принц Хомбургский», «Элегия о молодых влюблённых», «Юный лорд».
4. Балеты на примере сочинений «Идиот», «Марафон танца», «Ундина».

Рекомендуемая литература

1. Зарубежная музыка. XX век, вып. 1. М., 1996
2. Леонтьева О. Заметки о произведениях Ганса Вернера Хенце // Искусство и общество. Тенденции политизации в современном западном искусстве. – М., 1978.
3. Лосева О. Ханс Вернер Хенце // XX век. Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 1. М., 1995
4. Павлов Г. Х.В. Хенце. – Музыкальная жизнь, 1987, № 5

Семинар 2. Творчество О. Мессиана

План семинара – 2 часа

1. Периодизация творчества;
2. Своеобразие музыкального мира;
3. Жанры инструментальной музыки;
4. Опера «Франциск Ассизский»;
5. Значение деятельности композитора в истории развития западноевропейской музыки XX века.

Рекомендуемая литература

1. Екимовский В. Оливье Мессиаан. – М., 1987.
2. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века.– М, 1976.
3. Цареградская Т. Время и ритм в музыке Оливье Мессиаана. – М., 2002.
4. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М., 1970.

Семинар 3

Творчество Б. Чайковского – 2 часа

План семинара

1. Этапы творческого пути композитора
2. Симфоническое творчество
3. Концертные жанры
4. Камерные вокальные и инструментальные сочинения
5. Особенности музыкального языка и драматургии на примере «Севастопольской симфонии» и кантаты «Знаки Зодиака

Рекомендуемая литература

1. Григорьева А., Головин А. О музыке Бориса Чайковского – Советская музыка, 1985, №10.
2. Григорьева Г. Инструментальные концерты Бориса Чайковского // Музыка и современность — М., 1976.
3. Григорьева Г. Музыка человечная и глубокая. Творчество Бориса Чайковского.– Советская музыка, 1977, № 6.
4. Келле В. Борис Чайковский. – Муз.жизнь 1980, с.5
5. Келле В. Путь к гармонии: Борису Чайковскому –70 лет. – Музыкальная жизнь, 1998, №10-11.
6. Лихт Б. С открытой душой. О композиторе Борисе Чайковском. — Музыкальная жизнь, 1984.

Семинар 4

Творчество Г. Устольской – 2 часа

План семинара

1. Этапы творческого пути композитора
2. Жанровая панорама музыки
3. Основные сочинения
4. Своеобразие музыкального языка (на примере сонат для фортепиано и Композиций № 1-3)

Рекомендуемая литература

1. Гладкова О. Галина Уствольская. Музыка как наваждение. – М., 1999.
2. Сакральная символика в жанрах инструментального творчества. Галина Уствольская // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург, 2005.
3. Суслин В. Музыка духовной независимости: Галина Уствольская// Музыка из бывшего СССР/ Под ред. В.Ценовой. М., 1996.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Гарипова, Н.М. О смысле музыки и музыкальном смысле: монография. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 252 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72515>
2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие / Сост. и общ.ред. Н.А. Гавриловой. - М., 2005.
3. История отечественной музыки второй половины XX века: учебник для муз.вузов / под общ. ред. Т.Левой. – СПб., 2005.
4. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Томск : ТГУ, 2014. — 72 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/80905>
5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства [Текст] : учеб.пособие / В. Н. Холопова. - 4-е изд. - СПб. : Лань; Планета Музыки, 2014. - 320 с.

Дополнительная литература

1. Акопян Л. О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. – М., 2010.
2. Байер К. Репетитивная музыка. История и эстетика минимальной музыки // Сов.музыка. - 1991. - №1. - С. 106-111.
3. Бергер Л. Пространственный образ мира (парадигма познания) в структуре художественного стиля// Вопросы философии. - 1994. - № 4.
4. Бобринская Е. Живописная материя в авангардной «метафизике» искусства // Вопросы искусствознания. - 1996. - Вып. IX (2/96). - С. 439-458.
5. Булез П. Идея, реализация, ремесло // Nomomusicus: Альманах музыкальной психологии. - М., 1994. - С.91-131.
6. Булез П. Компьютеры и музыка // В мире музыкальной науки. - 1986,- №6.-С. 6-13.
7. Булез П. Музыкальное время // Nomomusicus: Альманах музыкальной психологии. — М.,1995. - С. 66-75.
8. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм: Исторические очерки. -М, 1988.
9. Гирин Ю. Авангардизм как пучок смыслов. Опыт исследования художественного сознания 1910-1930-х годов // Вопросы искусствознания. - 1997. - Вып. XI (2/97). - С. 240-260.
- 10.Гладкова О. Галина Уствольская. Музыка как наваждение. – М., 1999.

11. Головинский В. Композитор и фольклор: Из опыта мастеров XIX- XX века. – М., 1981.
12. Гончаренко С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века. — Новосибирск 1997.
13. Григорьева А., Головин А. О музыке Бориса Чайковского – Советская музыка, 1985, №10.
14. Григорьева Г. Инструментальные концерты Бориса Чайковского // Музыка и современность — М., 1976.
15. Григорьева Г. Музыка человеческая и глубокая. Творчество Бориса Чайковского.– Советская музыка, 1977, № 6.
16. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской и советской музыки второй половины XX века. - М., 1989.
17. Данилюк Л. Луиджи Даллапиккола и его опера «Ночной полёт» // Музыка и современность. Вып. 10. - М., 1976. - С. 151-186.
18. Двадцатый век и пути европейской культуры. - М., 2000.
19. Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей. - Л., 1983.
20. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
21. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 1973.
22. Дуков Е. Урбанизация и развлекательная культура. — М., 1991.
23. Екимовский В. Оливье Мессиаан. - М., 1987.
24. Жанрово-стилистические тенденции классической и современной музыки. — Л., 1980.
25. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. - М., 1989.
26. Задерацкий В. Сонористическое претворение принципа остинатности в творчестве Оливье Мессиаана // Проблемы музыкальной науки. Вып.6. — М., 1985. -С.283-317.
27. Западное искусство. XX век Мастера и проблемы. - М., 2000.
28. Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. - М., 1975.
29. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. - М., 1983.
30. Иконников А. В. Архитектура Запада. Мастера и течения. - М., 1972.
31. История зарубежной музыки: Учебник для музыкальных вузов. Вып. 6./Ред. В. Смирнов. - СПб., 1999.
32. История зарубежной музыки: Учебник. Вып.5. / Ред. И. Нестьев. -М., 1988.
33. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века. - М., 1973.
34. Келле В. Борис Чайковский. – Музыкальная жизнь, 1980, № 5.
35. Келле В. Путь к гармонии: Борису Чайковскому –70 лет. – Музыкальная жизнь, 1998, №10-11.
36. Кириллина Л. Идея развития в музыке XX века //Западное искусство. XX век: Проблема развития западного искусства XX века. СПб., 2001. - С. 101-126.
37. Когляров Б. Алан Буш. - М., 1981.
38. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.

39. Кокорева Л. Музыкальная культура Польши XX века: Кароль Шимановский, Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий. Очерки. - М., 1997.
40. Кокто Ж. Parade: Документы и материалы / Изд. подготовил М. Сапонов. - М., 1999.
41. Кокто Ж. Петух и Арлекин / Изд. подготовил М. Сапонов. - М., 2000
42. Кон Ю. Пьер Булез как теоретик (взгляды композитора 1950- 1960-х гг) // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 4. - М., 1983. '
43. Конева И. Электронные композиции: к проблеме интерпретации // Наука и художественное образование. - Красноярск, 2003. - С. 168- 173.
44. Конен В. Пути американской музыки. — М., 1977.
45. Коробейникова Е. Симфония Л. Берлио в ситуации «диалога культур» // Приношение музыке XX века: Сб. ст./ Сост. и ред.: А. Коробова, М. Городилова. - Екатеринбург, 2003. - С. 107-128.
46. Кром А. Стив Райх и «классический минимализм» 1960-х — начала 1970-х годов // Муз. академия. - 2002. - №3. - С.109-119.
47. Лихт Б. С открытой душой. О композиторе Борисе Чайковском. — Музыкальная жизнь, 1984.
48. Медведева И. Франсис Пуленк – М: Сов. композитор, 1969, –240с.
49. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М., 1973.
50. Паисов Ю. Новый жанр советской музыки (заметки о хоровом концерте 70-80-х годов) // Музыкальный современник Вып.6. - М, 1987. - С.201-242.
51. Переверзева М. Новые формы Новейшей музыки Джона Кейджа // Satortenetoperarotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения): Сб.ст. - М., 2003. -С.268-275.
52. Петрусёва Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. - М., 2002.
53. Покровская Л. История искусства XX века: Уч. пособие. - Красноярск, 2002.
54. Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. - М., 1989.
55. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. - М., 1991.
56. Раппопорт Л. Артур Онеггер. – Л.: Музыка, 1967. –304 с.
57. Раппопорт Л. Витольд Лютославский. – М: Музыка, 1976. – 136 с.
58. Савенко С. Musicasacra Арво Пярта // Музыка из бывшего СССР. Вып.2. - М., 1996. - С.208-228.
59. Савенко С. История русской музыки XX века от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
60. Сакральная символика в жанрах инструментального творчества. Галина Уствольская // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург, 2005.
61. Санникова Н. К вопросу о периодизации творчества Карлхайнца Штокхаузена // Проблемы музыкознания: Статьи молодых музыковедов. Вып. П. - Новосибирск, 2002. - С. 250-260.
62. Соколов А. Введение в музыкальную композицию. - М., 2004,

63. Суслин В. Музыка духовной независимости: Галина Уствольская// Музыка из бывшего СССР/ Под ред. В.Ценовой. М., 1996.
64. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. - М., 1993.
65. Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. - М., 2000.
66. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. - М., 1990.
67. Цареградская Т. Время и ритм в музыке Оливье Мессиана. – М., 2002.
68. Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики - М., 1989.
69. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М.: Музыка, 1970, – 576 с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition
2. Офисный пакет Libre Office
3. Аудиоредактор звуковых файлов Audacity
4. Веб-браузер Mozilla Firefox
5. Веб-браузер Яндекс
6. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций
7. Российская система обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информио» <http://www.informio.ru/>
2. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
3. Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ
<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>
4. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Подписные электронные ресурсы

1. **Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>
3. **Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ruhttps://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

1. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
2. **eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.
3. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991-2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>
4. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству** [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>
5. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
6. **Электронный каталог библиотеки Южно-Уральского гос. института искусств им. П.И.Чайковского** [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающих в фонд библиотеки ЮУрГИИ / ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского – Челябинск, [2012-]. – Режим доступа: <http://uyrgii.ru/node/467/>.
7. <http://classic-online.ru>
8. <http://imslp.org>
9. Musstudent – <http://musstudent.ru>
10. Книги / Музыкаведение, композиция, гармония, теория и многое другое) - (PDF, DOC, DOCX, RAR, HTML, DJVU, есть mp3) – <http://www.torrentino.ru/torrents/e79k-knigi>

11. Книги по музыке – https://vk.com/topic-34017504_25852783.
12. Международный каталог литературы о музыке (RILM)
13. Международный каталог музыкальной периодики (RIPM)
14. Международный каталог музыкальных произведений (RISM)
15. Музыка в заметках – <http://www.musnotes.com>
16. Погружение в классику – <http://intoclassics.net>
17. Энциклопедия классической музыки Belcanto/ – <http://www.belcanto.ru/dic.html>
18. Энциклопедия Кругосвет – <http://www.krugosvet.ru>.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века»

Изучение конкретных произведений должно оставаться и в вузе базой – основой для исторических обобщений: во-первых, для более углубленного познания музыка требует постоянного возобновления в памяти (постоянного живого созерцания); во-вторых, вузовская программа предусматривает изучение ряда новых произведений, не проходящих в колледже. При этом курс «Музыка второй половины XX - начала XXI века» включает в себя значительный объем нового материала. Таким образом, в изучении творчества композиторов второй половины XX и первой половины XXI века на вузовском уровне оказывается востребованной училищная методика скрупулезного и детального рассмотрения отдельных музыкальных произведений. Она необходима и для углубленного изучения известных по колледжу произведений.

Методологически оптимальное изучение истории музыки представляется как переход от репрезентации музыкальной формы к широкой гуманитарной проблематике, поскольку специфика художественного (музыкального) образа, его концептуальность без детального проникновения вглубь музыкальной ткани произведения вскрыта быть не может. Таким образом, представляется целесообразным оставить в вузе высокий уровень погруженности студента в саму музыкальную литературу, которую он знает по колледжу. И сделать это можно только через соответствующие формы контроля, который является одним из важнейших показателей практического решения вопросов преемственности изучения истории музыки в училище и вузе.

Обеспечение эвристической музыкально-познавательной ситуации представляется одной из актуальных проблем в преподавании историко-теоретического цикла музыкальных дисциплин. Необходимо, чтобы студенты читали литературу о том или ином сочинении после того, как составили свое представление о нем. Целесообразно нацеливать на самостоятельный интонационно-драматургический анализ. Такой анализ должен представлять, по В. Медушевскому, «многовариантное, исследовательски ориентированное мысленное исполнение – интонирование, стимулируемое рационально

открываемыми фактами музыкальной формы и нацеленное на раскрытие смысловых богатств произведения»¹.

Необходимо постоянно внушать студентам, что трактовка музыкальных произведений исторически изменчива, представляет единство объективного и субъективного. В ней выделяется инвариантное ядро, которое определяется исторически сложившейся семантикой интонационных знаков и вариантная оболочка, которая обусловлена рядом факторов, также объективных по своей природе, но относящихся к субъекту восприятия: время, в которое он живет; школа, к которой он тяготеет; традиции трактовки и т. д.

В курсе истории музыки желательно обращать внимание и на факт постоянной переинтерпретации культурных значений, то есть проследить жизнь музыкального произведения в музыкально-историческом времени, о чем акцентируют в своих работах Е. В. Назайкинский, В. П. Фомин².

Необходимы более тесные и ощутимые связи истории музыки с историей философии и искусства в целом (именно в учебном процессе) с целью вызвать у студента конкретные представления об истории музыки, как части человеческой культуры, с тем, чтобы постепенно вырабатывать основы общего метода анализа искусства. При этом в ходе подготовки преподавателя к лекциям монографического типа может оказаться полезным следующий план рассмотрения заявленных тем:

- Тип художника, к которому относится композитор – новатор, завершитель или мастер, не делающий принципиально новых открытий в той или иной области музыки и не обобщающий на новом этапе наиболее значительные традиции предшествующего периода, работающий в русле старых или новых тенденций;
- Сущность основного вклада композитора в мировое и национальное музыкальное искусство;
- Основные черты мировосприятия и особенности художественного мышления композитора;
- Ведущая тема творчества, преобладающая тематика (программно-литературная основа) сочинений;
- основополагающие факты, определяющие периодизацию творчества;
- Факторы, влияющие на каждый период композиторского творчества;
- Суть общей направленности эволюции композиторского творчества;
- ;Наиболее характерные для каждого периода творчества черты (тематика, жанры и особенности стиля).
- Наиболее значительные произведения каждого периода творческого пути.

¹Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки// Восприятие музыки. Ред.-сост. В. Максимов. – М., 1980. – С. 192.

² См.: Фомин В. Способ существования музыкального произведения и методология сравнительного анализа. Введение в проблему// Музыкальное искусство и наука. – Вып. 2. – М., 1973; Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века»

Самостоятельная работа студента предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий музыкально-исторической науки и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам истории музыки.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению тем курса, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям музыкальной культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать современные музыкальные события в стране и мире.

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса.

Проблематика каждой темы семинарских занятий курса охватывает комплекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной подготовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического процесса:

- понимания особенностей исторического развития музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знания жизненного и творческого пути крупнейших композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения в целом охарактеризовать конкретное музыкальное произведение, его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музыкального содержания;
- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений (опер и балетов);
- умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определения на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеоманитфон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа,

использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.