

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

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д17 ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ**

по специальности
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Квалификация (степень):
«Композитор. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «История современной музыки» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 «Композиция» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

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

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Д. Кривошей /

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Формирование у студента-композитора представления о логике процесса развития современной музыкальной культуры в ее важнейших проявлениях.

Задачи: воспитание понимания своеобразия панорамы композиторского творчества XX - XXI веков,

раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом.

осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества крупнейших композиторов второй половины XX века на духовную жизнь общества;

раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности традиций и новаций, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;

освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций современного музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику, уяснение специфики важнейших композиторских техник;

выработка у студентов способности к пониманию характерных моментов творческого процесса композитора, а также - умения дифференцировать общее и особенное у представителей различных школ и направлений.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д17 «История современной музыки» входит в обязательную часть дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета).

Дисциплина охватывает процесс исторического развития мировой профессиональной музыкальной культуры и характеризует различные аспекты многообразных межпредметных связей гуманитарных («История искусств», «Эстетика», «Философия») и музыкальных дисциплин («Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальной формы», «История оркестровых стилей»).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); - принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; - виды и основные функциональные группы аккордов; - стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться внутренним слухом; - записывать музыкальный материал нотами; - чисто интонировать голосом; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одnogолосные и многоголосные диктанты; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического,

	полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
--	--

1.1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки XXI века;
- основные типы форм классической и современной музыки;
- основные направления и стили музыки XX - XXI вв.;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам;
- основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям
- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста.

уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм современности;
- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
- применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности;
- планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения;
- применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
- пользоваться внутренним слухом;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания.

владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных

стилей и эпох;

- навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	История современной музыки	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	История современной музыки	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	История современной музыки	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41

4.	История современной музыки	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	История современной музыки	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	История современной музыки	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	История современной музыки	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	История современной музыки	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	История современной музыки	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История современной музыки» 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.

Список литературы

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 // Номо musicus: 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 // Номо musicus: 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 шуки. 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. XX век: Учебное пособие / Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. - М., 2005.
32. История зарубежной музыки: Учебник для музыкальных вузов. Вып. 6./Ред. В. Смирнов. - СПб., 1999.
33. История зарубежной музыки: Учебник. Вып.5. / Ред. И. Нестьев. - М., 1988.
34. История отечественной музыки второй половины XX века: учебник для муз. вузов / под общ. ред. Т.Левой. – СПб., 2005.
35. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века. - М., 1973.
36. Келле В. Борис Чайковский. – Музыкальная жизнь, 1980, № 5.
37. Келле В. Путь к гармонии: Борису Чайковскому –70 лет. – Музыкальная жизнь, 1998, №10-11.
38. Кириллина Л. Идея развития в музыке XX века //Западное искусство. XX век: Проблема развития западного искусства XX века. СПб., 2001. - С. 101-126.
39. Когляров Б. Алан Буш. - М., 1981.
40. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
41. Кокорева Л. Музыкальная культура Польши XX века: Кароль Шимановский, Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий. Очерки. - М., 1997.
42. Кокто Ж. Parade: Документы и материалы / Изд. подготовил М. Сапонов. - М., 1999.
43. Кокто Ж. Петух и Арлекин / Изд. подготовил М. Салонов. - М., 2000
44. Кон Ю. Пьер Булез как теоретик (взгляды композитора 1950- 1960-х гг) // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 4. - М., 1983. '
45. Конева И. Электронные композиции: к проблеме интерпретации // Наука и художественное образование. - Красноярск, 2003. - С. 168- 173.
46. Конен В. Пути американской музыки. — М., 1977.
47. Коробейникова Е. Симфония Л. Берио в ситуации «диалога культур» // Приношение музыке XX века: Сб. ст./ Сост. и ред.: А. Коробова, М. Городилова. - Екатеринбург, 2003. - С. 107-128.

48. Кром А. Стив Райх и «классический минимализм» 1960-х — начала 1970-х годов // Муз. академия. - 2002. - №3. - С.109-119.
49. Лихт Б. С открытой душой. О композиторе Борисе Чайковском. — Музыкальная жизнь, 1984.
50. Медведева И. Франсис Пуленк – М: Сов. композитор, 1969, –240с.
51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М., 1973.
52. Паисов Ю. Новый жанр советской музыки (заметки о хоровом концерте 70-80-х годов) // Музыкальный современник Вып.6. - М, 1987. - С.201-242.
53. Переверзева М. Новые формы Новейшей музыки Джона Кейджа // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения): Сб.ст. - М., 2003. -С.268-275.
54. Петрусёва Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. - М., 2002.
55. Покровская Л. История искусства XX века: Уч. пособие. - Красноярск, 2002.
56. Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. - М., 1989.
57. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. - М., 1991.
58. Раппопорт Л. Артур Онеггер. – Л.: Музыка, 1967. –304 с.
59. Раппопорт Л. Витольд Лютославский. – М: Музыка, 1976. – 136 с.
60. Савенко С. Musica sacra Арво Пярта // Музыка из бывшего СССР. Вып.2. - М., 1996. - С.208-228.
61. Савенко С. История русской музыки XX века от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
62. Сакральная символика в жанрах инструментального творчества. Галина Уствольская // История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург, 2005.
63. Санникова Н. К вопросу о периодизации творчества Карлхайнца Штокхаузена // Проблемы музыкознания: Статьи молодых музыковедов. Вып.П. - Новосибирск, 2002. - С. 250-260.
64. Соколов А. Введение в музыкальную композицию. - М., 2004,
65. Суслин В. Музыка духовной независимости: Галина Уствольская// Музыка из бывшего СССР/ Под ред. В.Ценовой. М., 1996.
66. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. - М., 1993.
67. Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. - М., 2000.
68. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. - М., 1990.
69. Цареградская Т. Время и ритм в музыке Оливье Мессиана. – М., 2002.
70. Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики - М., 1989.
71. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М.: Музыка, 1970, – 576 с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

1. <http://classic-online.ru>
2. <http://imslp.org>
3. Musstudent. – <http://musstudent.ru>
4. Книги / Музыкаведение, композиция, гармония, теория и многое другое) - (PDF, DOC, DOCX, RAR, HTML, DJVU, есть mp3).___– <http://www.torrentino.ru/torrents/e79k-knigi>
5. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. – 28 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72058>
6. Книги по музыке. – https://vk.com/topic-34017504_25852783.
7. Международный каталог литературы о музыке (RILM) –
8. Международный каталог музыкальной периодики (RIPM) –
9. Международный каталог музыкальных произведений (RISM). –
10. Музыка в заметках. – <http://www.musnotes.com>
11. Погружение в классику. – <http://intoclassics.net>
12. Энциклопедия классической музыки Belcanto/ – <http://www.belcanto.ru/dic.html>
13. Энциклопедия Кругосвет. – <http://www.krugosvet.ru>.

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
Adobe Audition 3.0
Adobe Photoshop Extended CS5
Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
Программная система для обнаружения текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информо»
<http://www.informio.ru/>
Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе:

- Контактная аудиторная работа – 70 часов:

занятия лекционного типа – 52 часа;

групповые практические занятия (семинары) – 18 часов.

- Самостоятельные занятия обучающихся – 74 часа.

Время изучения – 6 и 7 семестры.

Формы промежуточной аттестации – зачет (6 семестр), курсовая работа (7 семестр), экзамен (7 семестр).

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины посвящено изучению общих тенденций развития современной музыкальной культуры, характеристике ее основных стилевых направлений, жанров и творчества виднейших представителей.

Объектом внимания данной дисциплины служит современная музыкальная культура в ее сегодняшнем художественном качестве и в процессе его становления, начиная с 50-х годов прошлого века, предметом изучения – специфика развития современной музыки и композиторское творчество представителей второй половины XX начала XXI века. Проблематика курса организована в два раздела по принципу деления материала на зарубежную и русскую части. В силу малой изученности пласта современной зарубежной музыки ее представление целесообразно ограничить одной обобщающей темой, а далее сконцентрировать внимание на творчестве наиболее значительных представителей данного периода, конкретизируя содержание обзорной темы в рамках лекций монографического типа. Рассмотрение отечественной музыки самым тесным образом скоординировано с содержанием зарубежного раздела курса, что позволяет продемонстрировать процесс ее активного включения в общемировой культурный контекст, причем в подаче этого более известного студентам материала уместен панорамный подход, предполагающий соединение жанра «творческого портрета» конкретного композитора с общеисторической проблематикой. Положившие начало процессу взаимодействия русской и зарубежной музыкальных культур 50-е – 60-е годы характеризовались и в рамках ранее пройденного курса «Истории музыки», что должно способствовать более прочному усвоению изучаемого материала и осмыслению его на новом концептуальном уровне. Формы контроля – курсовая работа в 7 семестре, зачет – в 6-ом и экзамен в 7 семестре.

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

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля
			Всего	Л	ПЗ	СРС	
I.	Раздел I. Зарубежная музыкальная культура	VI					
1.	Художественная картина мира второй половины XX века и тенденции развития академической музыки. Основоположники и последователи идей западноевропейского музыкального авангарда		16	8	2	6	Семинар
2.	О.Мессиа́н		11	2	4	5	Семинар
3.	П.Буле́з		8	4	2	4	
4.	К.Штокхаузен		9	4		5	
5.	Л.Ноно		6	2		4	
6.	Л.Берио		6	2		4	
7.	В.Лютославский, К.Пендерецкий		6	2		4	
8.	Д.Лигети		4	2		2	
9.	Представители внеевропейского музыкального авангарда Д.Кейдж, Т.Такемицу		4	2		4	
	Итого:		72	26	8	38	
Формы промежуточной аттестации							Зачет
1.	Раздел II Русская музыкальная культура Отечественная музыка культура последней трети XX – начала XXI века	VII	20	6	6	8	Семинар
2.	Русский музыкальный авангард «второй волны»		18	6	4	8	Семинар
3.	Композиторы бывшего СССР		14	6		8	

4.	Композиторское поколение 60-х		14	6		6	Семинар
5.	Композиторское поколение 70-х		8	2		6	
	Всего:		72	26	10	36	
	Итого:		144	52	18	74	
	Формы промежуточной аттестации						Курсовая работа, Экзамен

1.2..2. Содержание лекционных 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.Мессиаана. Стохастическая музыка Я.Ксенакиса. Инструментальный театр М. Кагеля. Понятие «техники композиции». Основоположники авангардной традиции, представители следующего поколения: Т.Мюрай (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. О. Мессиа́н

Этапы творческого пути. Жанровая панорама музыки Мессиа́на. Мирозрение и идеи творчества, образные сферы. Проблематика теоретических работ «Техника моего музыкального языка» (1944) «Трактат о ритме» (1948). Стилиевые черты творчества: ассимиляция художественных принципов и приемов старых эпох (*ars nova*), преломление национально-музыкальных традиций (импрессионизм, французская органная школа) так и своих предшественников – Дебюсси и Равеля. Особое значение григорианского хора, использование ритмических идей внеевропейских культур.

Сакральная тематика первого периода творчества (1926–1944): органная музыка («Явление предвечной церкви», «Вознесение», девять медитаций «Рождество Господне», «Тела нетленные»), вокально-инструментальные сочинения (Месса для четырех сопрано и четырех скрипок, «Вокализ», «Поэмы для Ми», «Песни земли и неба», Квартет на конец времени, фортепианный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»). Пантеистические мотивы второго периода (1945–1960): восточные мотивы, лирика, голоса природы, («Ярави, песнь любви и смерти» для сопрано и фортепиано, симфония «Турангалила», «Каталог птиц»). Обращение к сериальному методу в цикле «Четыре ритмических этюда» для фортепиано (этюды № 2 «Модусы длительности и динамики»). Синтезирующее качество музыкального стиля последнего периода (1960–1988): «Девять медитаций на таинство Святой Троицы», опера «Святой Франциск Ассизский», крупномасштабная циклическая композиция «Книга Святого Причастия» (1988) как итог творческого пути. Роль Мессиа́на в развитии западно-европейского музыкального авангарда, ученики – П. Булез, К.Штокхаузен, Л. Ноно, Д. Лигети, Я.Ксенакис и др.

Тема 3. 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», IRCAM, «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 «Pli selon pli» 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 4. 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 5. 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 плац») 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 6. 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 смешения техник и стилей. Музыкальный театр: «Опера» (1970) – сценическая коллажная композиция об упадке оперы и всей цивилизации.

Тема 7. 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 8. 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 сцене 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 10. 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, Чу Вэнь-чун, Х. Парч, Р. Ярдумян, Л. Харрисон). Минимализм как стилевое направление американской музыки, философско-эстетическая основа. Две линии развития минимализма: эпатажные тенденции (хепшенинг, перфоманс, 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

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, необарокко). 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 «расколотой 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, «Tabula rasa» 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. Содержание семинарских занятий

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 Ханса 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. Музыкальный мир О. Мессиана

План семинара – 2 часа

1. Религиозно-пантеистические основы эстетики композитора.
2. Жанровая панорама творчества.
3. Симфония «Турангалила».
4. Музыкальная орнитология – цикл «Каталог птиц»
5. Литературные труды, теоретическая система «ладов с ограниченной транспозицией».

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 Мессиана. – М., 2002.
4. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М., 1970.

Семинар 3. Идеи творчества О. Мессиана

План семинара – 2 часа

1. Периодизация творчества;
2. Своеобразие музыкального языка;
3. Жанры вокальной и 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 Мессиана. – М., 2002.
4. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М., 1970.

Семинар 4. Музыкальный структурализм П. Булеза

План семинара – 2 часа

1. Преподавательская и музыкально-организаторская деятельность композитора;
2. Значение сериального метода в сфере музыкального мышления композитора;
3. Музыкаведческие работы
4. «Структуры» и Третья фортепианная соната

Рекомендуемая литература:

1. Булез П. Идея, реализация, ремесло // Homo musicus: Альманах музыкальной психологии. - М., 1994. - С.91-131.
2. Булез П. Компьютеры и музыка // В мире музыкальной науки. - 1986,-№6.- С. 6-13.
3. Булез П. Музыкальное время // Homo musicus: Альманах музыкальной психологии. — М.,1995. - С. 66-75.
4. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
5. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. - М., 1989.
6. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
7. Петрусёва Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. - М., 2002.

Семинар 5

Отечественный музыкальный театр второй половины XX века

План семинара – 2 часа

1. Общая характеристика русского музыкального театра XX века
2. Специфика эволюции оперного жанра в 60-90-е годы XX века

3. Опера малых форм и камерная опера
4. Большая опера
5. Балетная жанровая панорама

Рекомендуемая литература:

1. Акопян Л. О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. – М., 2010.
2. История отечественной музыки второй половины XX века: учебник для муз. вузов / под общ. ред. Т.Левой. – СПб., 2005.
3. Савенко С. История русской музыки XX века от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
4. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. - М., 1993.
5. Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. - М., 2000
6. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. - М., 1990.

Семинар 6

Творчество Б. Чайковского

План семинара– 2 часа

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 7

Творчество Г. Устовольской

План семинара– 2 часа

6. Этапы творческого пути композитора
7. Жанровая панорама музыки
8. Основные сочинения
9. 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.

Семинар 8

Творчество Э. Денисова

План семинара– 2 часа

1. Этапы творческого пути;
2. Жанры творчества;
3. Музыкально-теоретические работы;
4. Проблемы музыкального языка;
5. Константы музыкального стиля.

Рекомендуемая литература:

1. Акопян Л. О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. – М., 2010.
2. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской и советской музыки второй половины XX века. - М., 1989.
3. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: учебник для муз. вузов / под общ. ред. Т.Левой. – СПб., 2005.
5. Конева И. Электронные композиции: к проблеме интерпретации // Наука и художественное образование. - Красноярск, 2003. - С. 168- 173.
6. Савенко С. История русской музыки XX века от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
7. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. - М., 1993.

Семинар 9

Творчество А. Шнитке

План семинара– 2 часа

1. Периодизация творчества
2. Проблема творческого метода
3. Образный мир симфонического жанра
4. Концептуальный план поздних симфоний
5. Специфика музыкального языка

Рекомендуемая литература:

1. Акопян Л. О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. – М., 2010.
2. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской и советской музыки второй половины XX века. - М., 1989.
3. История отечественной музыки второй половины XX века: учебник для муз. вузов / под общ. ред. Т.Левой. – СПб., 2005.

4. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. - М., 1991.
5. Савенко С. История русской музыки XX века от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
6. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. - М., 1990.

1.3. Формы самостоятельной работа студентов

Цели и задачи

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе. Данная форма учебной работы способствует решению таких методических задач, как:

- умение самостоятельно работать с научной литературой (сжато излагать материал статей и исследований), целенаправленно отбирать нужную информацию, соответствующую изучаемым проблемам;
- расширять круг научных источников за счет чтения дополнительной литературы по каждому разделу курса;
- знание текста музыкальных сочинений (в нотной и звукозаписи);
- приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.

Формы самостоятельной работы

- чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы по каждому разделу лекционного курса;
- подготовка к семинарским занятиям;
- прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений по данному курсу – просмотр видеозаписей опер и балетов;
- ознакомление с нотным текстом музыкальных произведений (проигрывание на фортепиано клавиров и партитур);

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации преподавателю

Важнейшей проблемой для преподавателя дисциплины «История современной музыки» является преемственность в формах обучения и контроля. Знания, полученные ранее, рассматриваются как необходимая база, обеспечивающая возможность применения более высоких требований дальнейшего вузовского обучения.

В вузе должен доминировать «диагональный» метод, синтезирующий монографический и жанрово-обзорный принципы. В этом – один из путей осуществления преемственности в преподавании курса истории музыки.

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 новых произведений. Таким образом требуется методика скрупулезного и детального рассмотрения отдельных музыкальных 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 самую музыкальную литературу, сделать это можно только через соответствующие формы контроля, который является одним из важнейших показателей эффективного обучения.

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 прослеживать жизнь музыкального произведения в музыкально-историческом времени, о чем акцентируют в своих работах Е. В. Назайкинский, В. П. Фомин².

Необходимы 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 (последний реализуется благодаря усилиям авторитетных историков: Т. Н. Ливановой, Ю. В. Келдыша, М. С. Друскина, Е. М. Левашова и других).

¹ Медушевский 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

2.2. Методические рекомендации студенту

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий музыкально-исторической науки и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам отечественной истории музыки.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса истории отечественной музыки, 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 отечественной 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;
- умения проиллюстрировать свой ответ музыкальными примерами.

2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.