Министерство культуры Челябинской области

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

Рабочая программа по дисциплине В.02

ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

по специальности 53.02.07 Теория музыки

Рабочая программа по дисциплине В.02 «Зарубежная музыка на современном этапе» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки» углублённой подготовки в очной форме со сроком получения 3 года 10 месяцев.

Разработчики: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ …… 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ …… 9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ…… 24

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .. 27

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ……...…… 34

6. ПРИЛОЖЕНИЕ …….. 38

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины В.02 «Зарубежная музыка на современном этапе» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.07 «Теория музыки» углублённой подготовки со сроком освоения 3 года 10 месяцев.

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ

«Зарубежная музыка на современном этапе» является дисциплиной вариативной части ППССЗ.

Функционирование данной дисциплины как самостоятельной связано с рядом объективных причин развития современного искусства:

- многообразием стилевых ориентиров;
- обилием новых видов техник и индивидуальных композиторских систем;
- разнообразием форм и жанров современной музыки;
- большим объемом материала, составляющим значительный самостоятельный пласт в рамках курса музыкальной литературы.

Стратегия раздела «Зарубежная музыка на современном этапе» исходит из художественного потенциала дисциплины, интегрирующей знания из разных областей музыкально-теоретической подготовки студентов, имеющей несомненную практическую ценность для воспитания и обучения музыканта-теоретика. Важно, чтобы музыкальный материал курса соответствовал высокому художественному уровню. Только на лучших образцах современного искусства можно сформировать у студентов интерес к музыке сегодняшнего дня, ориентацию в разных стилевых направлениях, – столь необходимые будущим музыкантам-профессионалам.

«Зарубежная музыка на современном этапе» изучается в 4-5 семестрах, завершая изучение зарубежной музыкальной литературы.

Изучение курса «Зарубежная музыка на современном этапе» проходит в форме лекционных занятий; предполагает сочетание историко-стилистических обобщений с анализом конкретных наиболее выдающихся произведений, ставших классикой современного музыкального искусства. В лекционный материал курса входит музыкальная культура Австрии, Германии, Франции, Великобритании, США, Венгрии и Польши. Музыка других стран (Италии, Испании, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и др.) фрагментарно представлена в курсе и служит основой для подготовки кратких самостоятельных сообщений студентов. В заключение курса предлагается краткий обзор новых композиторских имён и произведений рубежа XX – XXI веков.

Отдельные теоретические вопросы выносятся на Государственный экзамен, а также могут быть рекомендованы студентам третьего и четвертого курсов теоретического отделения для написания дипломного реферата.

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей профессиональной деятельности, создание широкого профессионального кругозора через изучение этапов истории развития музыкальной культуры, творческих биографий и наследия крупнейших композиторов, всестороннее (в том числе слуховое) освоение определённого перечня музыкальных произведений.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций, фольклорными истоками музыки:
- изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших зарубежных композиторов;
- историко-теоретическое и слуховое усвоение музыкальных произведений зарубежной музыки XX-XXI веков;
- формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве образного содержания, формы и выразительных средств в их смысловом взаимодействии и историко-стилистической определённости;
- накопление знания конкретных музыкальных произведений.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)

Данная дисциплина направлена на освоение следующих общих (общекультурных) компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Педагогическая деятельность.

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе

музыкально-теоретических дисциплин с учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

В результате прохождения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;
- работать со звукозаписывающей аппаратурой;

знать:

- основные этапы развития музыки, формирование современных национальных композиторских школ;
- условия становления музыкального искусства под влиянием

религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;
- этапы исторического развития зарубежного музыкального искусства XX-XXI в.;
- основные направления, стили, жанры и тенденции развития современного музыкального искусства в XX в.
- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших зарубежных композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
- теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.

Компетенции	**Этапы фор-миро-вания**	**Перечень планируемых результатов обучения**	
Общие компетенции			
		Умеет:	**Знает:**
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.	4-5 сем.	• осуществлять поиск информации; • анализировать информацию; • ставить профессиональные задачи и находить пути их решения. • ставить цель, мотивировать деятельность учащихся; • самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития;	• методы поиска, анализа и оценки информации; • способы решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. • цель, мотивировку деятельности учащихся; • задачи профессионального и личностного развития;
Профессиональные компетенции			
		Умеет:	**Знает:**
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях	4-5 сем.	• осуществлять педагогическую деятельности в ДШИ, ДМШ и других образовательных учреждениях ДО, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО;	• особенности педагогической деятельности в ДШИ, ДМШ и других образовательных учреждениях ДО, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; • специфику учебно-методической деятельности

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.		• заниматься учебно-методической деятельностью в ДШИ, ДМШ и др. образовательных учреждениях.	в ДШИ, ДМШ и др. образовательных учреждениях.
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.	4-5 сем.	• владеть учебно-педагогическим репертуаром по музыкальной литературе.	• учебно-педагогический репертуар по музыкальной литературе.
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.	—	• применять классические и современные методы преподавания музыкальной литературы в образовательном учреждении.	• классические и современные методы преподавания музыкальной литературе в ОУ;
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.	—	• использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкальной литературы; • применять теоретические сведения о жанрах и принципах развития музыкального материала; • учитывать возрастные, психологические и физиологические особенности обучающихся.	• методы и приёмы работы в классе музыкальной литературы; • понятие народного музыкального творчества; • исторические этапы развития современной музыки; • возрастные, психологические и физиологические особенности обучающихся.
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.	—	• планировать развитие профессиональных навыков с учётом индивидуальности обучающихся; • демонстрировать практические умения анализа особенностей элементов музыкального речи в соответствии с программными требованиями; • анализировать художественные образцы из изучаемого курса.	• специфику развития профессиональных навыков у обучающихся; • виды музыкальных жанров и особенности элементов музыкальной выразительности; • исторические этапы формирования основных музыкальных жанров;
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать	—	• пользоваться учебно-методической литературой современной музыке; • формировать критическое мышление в оценке	• учебно-методическую литературу по современной музыке; • приёмы и методы преподавания музыкальной литературы.

собственные приёмы и методы преподавания.		собственных приёмов и методов преподавания музыкальной литературы.	
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.	4-5 сем.	• разрабатывать лекционно-концертные программы с привлечением сочинений современной музыки; • учитывать специфику восприятия искусства различными возрастными группами слушателей.	• репертуар лекционно-концертных программ, с привлечением сочинений современной музыки; • особенности восприятия искусства различными возрастными группами слушателей.
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.	—	• владеть культурой устной и письменной речи.	• профессиональную терминологию;
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.	—	• выполнять теоретический и исполнительский анализ образцов современной музыки; • применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами, с привлечением современной музыки.	• теоретический и исполнительский анализ современной музыки; • иметь базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами с привлечением современной музыки.

Количество часов на освоение дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины (максимальная учебная нагрузка) составляет 108 часа (3 ЗЕТ), в том числе:

– обязательная учебная нагрузка мелкогрупповые (практические) занятия – 72 часов (2 ЗЕТ);

– самостоятельная учебная нагрузка – 36 часов (1 ЗЕТ).

Формы контроля успеваемости:

– контрольная работа – 4 семестр;

– экзамен – 5 семестр.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Виды учебной работы

Структура учебной дисциплины включает различные виды учебной работы: практические (слуховые, интонационные задания, связанные с исполнением и анализом сочинений современной музыки); теоретические (изучение основной и дополнительной литературы, стилей, направлений, жанров и элементов музыкального языка современной музыки), самостоятельную работу и формы контроля успеваемости.

Тематический план

№	Содержание дисциплины	МУН[1] (час.)	ОУЗ (час.)	СУН (час.)	ФКУ
	2 курс				
	Четвёртый семестр				
1.	Введение. Основные тенденции развития зарубежного музыкального искусства XX века	3	2	1	
	Раздел I. Музыкальная культура Австрии				
2.	Вена – культурный центр Европы	3	2	1	
3.	Густав Малер. Этапы творческого пути. Основные жанры	9	6	3	
4.	Общая характеристика нововенской школы.	3	2	1	
5.	Арнольд Шенберг. Основные жанры. Новая техника композиции	3	2	1	
6.	Альбан Берг. Творческая судьба. Опера «Воццек»	6	4	2	
7.	Антон Веберн. Философско-эстетическая основа творчества	3	2	1	
	Раздел II. Музыкальная культура Германии				
8.	Многообразие музыкальной жизни Германии	2	1	1	
9.	Рихард Штраус. Творческий путь. Симфонические поэмы	6	4	2	
10.	Пауль Хиндемит. Мировоззрение художника. Основные жанры	11	7	4	
11.	Карл Орф. Творческий портрет. Музыкальный театр К. Орфа	3	2	1	
	Контрольная работа	2	2	18	X
	Итого:	**54**	**36**	**18**	
	3 курс				
	Пятый семестр				
	Раздел III. Музыкальная культура Франции				
12.	Этапы развития музыкального искусства Франции. Общая характеристика группы «Шести»	3	2	1	
13.	Артур Онеггер. Жизненный и творческий путь	9	6	3	
14.	Дариус Мийо. Общая характеристика творчества	3	2	1	
15.	Франсис Пуленк. Творческий портрет. Вокальные жанры	6	4	2	
	Раздел IV. Музыкальная культура Великобритании				
16.	«Новое английское музыкальное Возрождение»	3	2	1	
17.	Бенджамин Бриттен. Творческий портрет	3	2	1	
	Раздел V. Музыкальная культура США				

[1] МУН – максимальная учебная нагрузка,
ОУЗ – обязательные учебные занятия,
СУН – самостоятельная учебная нагрузка,
ФКУ – формы контроля успеваемости.

18.	Американская композиторская школа	3	2	1	
19.	Джордж Гершвин. Творческий портрет. Взаимодействие классической и джазовой культур	3	2	1	
	Раздел VI. Музыкальная культура Венгрии				
20.	Венгерская музыка: синтез фольклорного и современного	3	2	1	
21.	Бела Барток. Этапы творческого пути	6	4	2	
	Раздел VII. Музыкальная культура Польши				
22.	Польская композиторская школа	3	2	1	
23.	Витольд Лютославский. Творческий портрет	3	2	1	
24.	Кшиштоф Пендерецкий. Этапы творческого пути	3	2	1	
	Раздел VIII. Обзор музыкальной культуры рубежа XX – XXI веков				
25.	Музыкальное искусство «авангарда»	3	2	1	
	Экзамен				X
	Итого:	**54**	**36**	**18**	
	Всего:	**108**	**72**	**36**	

Содержание учебной дисциплины

Введение
Тема 1. Основные тенденции развития зарубежного музыкального искусства XX века

Исторические и социальные особенности развития зарубежного музыкального искусства XX века. Проблемы периодизации, стилевой и художественной многоплановости. Ведущие художественные стили конца XIX – XX века – *поздний романтизм, импрессионизм, символизм.*

Возникновение в музыкальной культуре Австрии и Германии в первом десятилетии XX века *экспрессионизма.* Его наиболее яркое проявление в изобразительных искусствах, особенно в графике (Г. Гросс, К. Кольвиц, Ганс и Леа Грундиги, Э. Барлах, О. Дикс), театре и литературе (Ф. Кафка) и музыке в творчестве композиторов «Новой венской школы» (А. Шенберг, А. Берг, В. Веберн). Обостренный психологизм и субъективизм музыкального экспрессионизма, его преемственная связь с поздним романтизмом и символизмом. Формирование системы выразительных средств: сверхнапряжённого лаконизма, интонационной насыщенности музыкальной ткани, атональности, нерегулярной ритмики. Урбанистические мотивы в зарубежном музыкальном искусстве накануне Первой мировой войны. Господство гротеска и гипердинамизма в антиромантическом искусстве *дадаизма, футуризма и сюрреализма*. Противоположное художественное явление – *неофольклоризм*, его синтез с современными композиторскими техниками. Лидеры этого направления –И. Стравинский, Б. Барток. Роль джаза в современном музыкальном искусстве начала XX века.

В 20-е годы крепнут настроения «трезвого антиромантизма», ясности и простоты в творчестве французских композиторов группы «Шести» (А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер). Постепенное формирование *додекафонии* – нового метода сочинения на основе 12 неповторяющихся звуков; структурализация музыкального мышления. Появление *неоклассицизма*, как реакции на новые авангардные явления в искусстве. Яркие представители – И. Стравинский, П. Хиндемит, А. Казелла, О. Респиги.

В 30 – 40-е годы возникновение «Искусства сопротивления» (накануне и во время Второй мировой войны). Возрождение позднеромантических идеалов, лирико-философского начала, концепционной глубины содержания.

«*Авангардизм*» 50-х годов (алеаторика, сонорная, электронная, конкретная музыка, тотальный сериализм). Представители – К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно, Д. Кейдж.

Поставангардный период (неоромантизм, необарокко, интерес к неевропейским музыкальным культурам, минимализм, медитативная музыка, полистилистика).

Раздел I. Музыкальная культура Австрии

Тема 2. Вена – культурный центр Европы

Вена конца XIX – начала XX века крупнейший культурный центр Европы. Литературная, театральная, музыкальная среда Вены. Известные писатели (Ф. Кафка, М. Брод, Г. фон Гофмансталь, С. Цвейг, О. Кокошка, В. Верфель), яркие исполнители (пианисты Т. Лешетицкий, Л. Годовский; скрипач Ф. Крейслер; певцы – С. Курц, Ф. Краус, Р. Майр, М. Шодер), выдающиеся дирижеры (Г. Рихтер, Б. Вальтер, О. Клемперер).

Академический традиционализм музыкальной жизни Вены начала XX века, возникновение новых творческих группировок и течений. Формирование австрийского экспрессионизма, отражение сложных духовных противоречий австрийской интеллигенции, обострение социальных моментов в искусстве.

Композиторские силы Австрии начала XX века (Г. Малер, композиторы «Новой венской школы»).

Тема 3. Густав Малер. Этапы творческого пути. Основные жанры

Густав Малер (1860 – 1911) выдающийся австрийский композитор и дирижер конца XIX – начала XX века. Важнейшие жанры творчества – симфония и песня, их органичная взаимосвязь. Основные этапы творческого пути: ранние произведения – четыре симфонии, песенные циклы «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика» (черты романтического мироощущения, пантеизм, романтическая ирония); симфонии среднего периода – с пятой по седьмую, вокальный цикл «Песни об умерших детях» (обострение психологического конфликта, гротеск, предельная экспрессивность эмоционального высказывания). Особое место последних произведений – «Песнь

о земле», симфония с восьмой по десятую (мотивы трагического одиночества, возвышенно-благородной печали).

Высокое этическое значение музыки. Особое место в духовном мире Г. Малера занимает творчество Ф. Достоевского. Связь с традициями романтического (поэтического и музыкального) искусства. Своеобразие музыкального языка композитора (мелоса, ритмики, гармонии, фактуры). Влияние Г. Малера на развитие симфонизма XX века.

Тема 4. Общая характеристика нововенской школы

Сложные условия общественно-политической жизни Австрии после Первой мировой войны. Глубокий духовный кризис австрийской художественной интеллигенции. Эмиграция из Австрии выдающихся деятелей науки и искусства. Развитие экспрессионизма, ставшего художественно- философской основой композиторов нововенской школы. Утверждение додекафонии, как технической основы творчества А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна. Упадок художественной жизни Вены в период усиления нацизма.

Тема 5. Арнольд Шенберг. Основные жанры. Новая техника композиции

Арнольд Шенберг (1874 – 1951) – глава «Новой венской школы». Выдающийся педагог (его ученики – А. Берг, А. Веберн, Э. Кршенек, Г. Эйслер и др.), крупнейший ученый (теоретические труды – «Учение о гармонии», «Стиль и идея», «Основы музыкальной композиции» и др.), талантливый композитор, литератор, живописец. Основные этапы творческого пути. В раннем творчестве влияние позднего романтизма (Струнный секстет «Просветленная ночь», Симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда»). Обращение к символистским, экспрессионистским образам, атонализму (мелодрама «Ожидания», музыкальная драма «Счастливая рука», цикл мелодекламаций «Лунный Пьеро»). Утверждение додекафонии (Пять пьес для фортепиано ор. 23, Вариации для оркестра ор. 31 и др.) как основного метода композиции. Отклик А. Шенберга на события Второй мировой войны («Ода к Наполеону», «Уцелевший из Варшавы»).

Основные черты музыкального стиля: экспрессивность образов, диссонантность вертикали, полифонизм фактуры, стремление к сквозному развитию музыкальной мысли, использование в вокальной музыке «Sprechstimme», опора на додекафонию – новый метод композиции на основе двенадцати неповторяющихся тонов.

Тема 6. Альбан Берг. Творческая судьба. Опера «Воццек»

Альбан Берг (1885 – 1935) – ученик и последователь А. Шенберга. Среди членов «Новой венской школы» отличается гуманистической, социальной направленностью творчества, равновесием новаторского и традиционного.

Эволюция стиля. В ранних произведениях – последователь позднеромантического искусства (романсы, Соната для фортепиано, Струнный квартет,

Четыре пьесы для кларнета и фортепиано). В зрелых произведениях выступает как ярчайший экспрессионист (оперы «Воццек», «Лулу», Концерт для скрипки с оркестром и др.) Опера «Воццек» – значительное произведение в творчестве Берга, образец экспрессионистской музыкальной драмы. Экспрессионистская трактовка сюжета (одноименная драма Г. Бюхнера), действующих лиц, бытового фона. В музыкальном стиле проявление жанровости, синтез додекафонии и тональной основы, глубокое проникновение в духовный мир обеспечили широкую известность произведений композитора.

Тема 7. Антон Веберн.
Философско-эстетическая основа творчества

Антон Веберн (1883 – 1945) – ученик и последователь А. Шенберга, третий крупнейший представитель «Новой венской школы». Додекафония, как метод композиции достигает апогея в творчестве композитора (Симфония ор. 21, Вариации для фортепиано ор. 27, Струнный квартет ор. 28 и др.) Утонченный философ музыкального искусства А. Веберн понимал законы мировой гармонии сквозь призму абсолютного лиризма. Поэтика тихого звучания: тонких, едва уловимых тембральных градаций; пауз – пустот, точечность звуков составляют основу веберновской музыки, существующей на грани чувственного и внечувственного. Это мир Абсолюта, отражающий новое измерение времени (микровремя) и пространства (пуантилистическая текстура) в музыке.

Раздел II. Музыкальная культура Германии
Тема 8. Многообразие музыкальной жизни Германии

В начале XX века Германия – страна традиционно высокой культуры. Дирижерская школа (А. Никиш, Ф. Мотль, К. Мук, В. Фуртвенглер), байрейтские торжества, крупные нотоиздательские фирмы («Петерс», «Брейткопф и Хертель», «Шотт» и др.). Новые имена выдающихся композиторов (Р. Штраус, М. Регер, К. Орф, К. Вайль, П. Хиндемит), философов (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр), писателей (Г. Манн, И. Бехер, Б. Брехт, А. Зегерс), исполнителей (пианисты В. Гизекинг, А. Шнабель, Э. Петри; квартет Амара – Хиндемита), ученых (музыковедческие работы Г. Аберта, А. Шеринга, А. Швейцера). Именно на немецкой земле возникли известные объединения художников экспрессионистов («Мост», «Синий всадник»). Течения нового искусства: экспрессионизм, «новая деловитость», неоклассицизм. Социально ангажированное искусство 20-х годов («Ноябрьская группа», Берлинский союз музыкантов).

В 30 – 40-е годы преследование видных представителей культуры в нацистской Германии, их эмиграция, снижение уровня культурной жизни страны. После Второй мировой войны на родину вернулись многие представители культуры (Б. Брехт, Г. Эйслер, П. Дессау, Г. и Л. Грундиги и др).

В 50 – 60-е годы страна становится центром музыкального авангарда: фестивали современной музыки в Донауэшингене, Баден-Бадене, Берлине, труды по философско-эстетическим проблемам (Х. Штуккеншмидт, Т. Адорно), произведения композиторов нового искусства (К. Штокхаузен, М. Кагель,

К. Хартман, Б. Циммерман и др.); крупнейшие театры в Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Берлине (дирижеры В. Фуртвенглер, Г. Караян; певцы – Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф).

Тема 9 Рихард Штраус.
Творческий путь. Симфонические поэмы

Рихард Штраус (1864 – 1949) – крупнейший немецкий композитор конца XIX – первой половины XX века. Основные этапы творческого пути. Программный симфонизм и музыкальный театр – две основные сферы деятельности композитора. Многогранность деятельности: известный композитор, выдающийся дирижер, талантливый пианист, видный общественный деятель.

Симфоническое творчество. Принципы программного симфонизма Ф. Листа, Г. Берлиоза. Особенности тематизма: яркая образность, живописная иллюстративность, мастерское владение техникой лейтмотивов, виртуозность оркестровки, синтетическая музыкальная форма. Ведущее место жанра симфонической поэмы. Лучшие – «Тиль Уленшпигель», «Дон Жуан», «Дон Кихот», «Жизнь героя», «Так говорил Заратустра». Оперное творчество. В первых операх влияние вагнеровской драматургии («Гунтрам», «Без огня»). В музыкальных драмах «Саломея» и «Электра» проявляются черты экспрессионизма. «Кавалер роз» – неоклассицистские тенденции.

Тема 10. Пауль Хиндемит.
Мировоззрение художника. Основные жанры

Пауль Хиндемит (1895 – 1963) – крупнейшая фигура в музыке XX столетия. Универсализм личности: выдающийся немецкий композитор, общественный деятель (участие в концертах Международного общества новой музыки, организатор фестивалей современной музыки в Донауэшингене), педагог (преподает в Государственной высшей школе Берлина, в Йельском, Цюрихском, Гарвардском университетах), публицист (работы «Краткий курс традиционной гармонии», «Наставление в композиции», «Мир композитора» и др.), известный исполнитель (скрипач, альтист, дирижер). Мыслитель – гуманист, создавший собственную философско-эстетическую и музыкально-теоретическую концепцию, основанную на изучении духовной культуры прошлого и вместе с тем обращенной к современности.

Основные этапы развития творческого пути. Бунтарский характер сочинений 20-х годов. Урбанистические тенденции, влияние джаза («Сюита 1922» для фортепиано, опера «Туда и обратно»), экспрессионистские черты (оперы «Убийца – надежда женщин», «Нуш-Нуши»), динамичность образов.

Неоклассицистские черты в произведениях 30 – 40-х годов (Бостонская симфония, Симфония «Художник Матисс», Симфония in Es, Пять хоров на слова Б. Брехта). Обращение к выдающимся творениям прошлого, как идеальному образцу, усиление философско-религиозных мотивов, опора на национальные традиции. Гонения на Хиндемита в нацистской Германии, его переезд в США,

затем в Швейцарию. 50 – 60-е годы – создание выдающихся произведений в разных жанрах, усиление роли полифонии (оперы «Гармония мира», «Долгая рождественская трапеза», балет «Четыре темперамента», Питсбургская симфония, Симфония «Serena», «Ludus Tonalis» и сонаты для фортепиано, вокальный цикл «Житие Марии» на стихи Р. Рильке и др.).

Тема 11. Карл Орф.
Творческий портрет. Музыкальный театр К. Орфа

Карл Орф (1895 – 1982) – самобытная творческая личность, связанная с неофольклоризмом (фольклорная основа творчества) и неоклассицизма (интерес к прошлым эпохам). Поиски художественного идеала в архаичных формах синтетического театрального спектакля. Музыкальный театр К. Орфа: поиск новых тем, жанров.

Работа с 30-х годов исключительно в области музыкального театра. Создание разных типов оперных представлений: сценических кантат («Кармина Бурана», «Песни Катулла», «Триумф Афродиты»), мистерий («Мистерия воскресения Христа», «Чудо рождения младенца»), пьес для драматических актеров, певцов, хора и оркестра («Хитрецы», «Сон в летнюю ночь»), античных трагедий («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»), комедий – сказок («Умница», «Луна»).

С 50-х годов много времени отдает детскому музыкальному воспитанию и образованию. Строительство в Зальцбурге Института Карла Орфа, создание «Шульверка» – цикла пьес и творческих заданий для детей на фольклорном материале. Особенности музыкального стиля композитора: социальная значимость творчества, глубоко нравственное содержание произведений, обращение к различным видам народно – песенной культуры (фольклор, бытовая музыка современности), выбор простых средств выразительности (архаичные мелодические попевки, несложный ритм, прозрачная фактура, вариационно-строфические формы), органично «вписанных» в современную музыкальную среду. «Кармина Бурана» – синтез оратории, кантаты, оперы, драматического спектакля, хореографии. Особенности художественного метода.

Раздел III. Музыкальная культура Франции

Тема 12. Этапы развития музыкального искусства Франции. Общая характеристика группы «Шести»

В XX веке Франция – один из ведущих центров мировой музыкальной культуры. Интенсивный процесс обновления, непрерывная смена художественных тенденций. После импрессионизма в 10-е годы в литературе появляются футуризм и экспрессионизм (М. Пруст); 20-е – сюрреализм (А. Бретон, Г. Аполлинер, П. Элюар), неоклассицизм (А. Жид, П. Валери), неокатолицизм (П. Клодель, Ф. Жамм); 30-е – экзистенциализм (Ж. Сартр, А. Камю), реализм (Р. Роллан, А. Франц, А. Барбюс).

Формирование в начале 20-х годов творческой группы «Шести»: Дариус Мийо, Артур Онеггер, Жорж Орик, Франсис Пуленк, Луи Дюрей, Жермен

Тайфер. Памфлет Ж.Кокто «Петух и Арлекин» – литературный манифест группы. Основные идейно-художественные установки творческого объединения «Шести»: создание «музыки повседневности», соответствующей темпам и ритмам современной жизни, урбанистический «неопримитивизм», парадийно-гротесковый налет, атмосфера эксцентриады, мюзик-холла, влияние джаза, интерес к фольклору.

Разноликость группы «Шести» и ее распад в начале 30-х годов.

Противоречие художественной жизни Франции 30-х годов. Ассоциация писателей и художников Народного фронта (Р. Роллан, Л. Арагон, П. Элюар, Ф. Леже, П. Пикассо), возглавившая борьбу за национальную культуру. Группа «Молодая Франция» (О. Мессиан, Д. Лесюр, А. Жоливе, Ив Бодрие), утверждавшая духовное обновление через современную музыку.

В 40-е годы – движение Сопротивления после оккупации Франции Германией (П. Шеффер, Э. Баррон, М. Филиппо, П. Элюар, Л. Дюрей).

В 50 – 70-е годы – Париж центр мирового авангарда, родина тотального сериализма (П. Булез), конкретной музыки (П. Шеффер), «стохатической», или «математической» музыки (Я. Ксенакис), тембро-сонористической музыки (О. Мессиан). Театральная жизнь современной Франции («Grand Opera», «Opera Comique»), исполнительское искусство (пять симфонических оркестров, выдающиеся пианисты М. Лонг, Р. Казадезюс, А. Корто; скрипач Ж. Тибо; виолончелист М. Марешаль, песенники-шансонье Э. Пиаф, М. Матье и др.).

Тема 13. Артур Онеггер. Жизненный и творческий путь

Артур Онеггер (1892 – 1955) – яркий представитель двух национальных культур – немецкой и французской (по происхождению швейцарец, сформировался как музыкант во Франции).

Эволюция творческого пути. Ранние урбанистические опыты 20-х годов (балет «Скетинг-Ринг», триада «Симфоническое движение»), отражение эстетики «Шести».

Монументальные жанры 30-х годов (Первая симфония, оратории «Царь Давид», «Антигона», «Юдифь», балеты «Икар», «Рождение цвета»), воскрешение традиций старых немецких мастеров – И. С. Баха, Г. Генделя.

Произведения 40–50-х годов (Вторая – Пятая симфонии, оратории «Жанна д’Арк», «Пляска мертвых») раскрывают масштабные концепции великого гуманиста современности.

Особенности стиля: обращение к вечным вопросам бытия (темы войны и мира, добра и зла, будущего цивилизации), социальное предназначение музыки («помогать людям жить»), демократизм музыкального языка (опора на жанровые истоки тематизма, отказ от додекафонии и других авангардных новшеств искусства), обращение к традиции («ветвь, отделенная от ствола, быстро сохнет»). Активная, талантливая личность. Композитор высоких этических принципов, крупный общественный деятель (участник Народной музыкальной федерации, движения Народного фронта), талантливый публицист (сборник статей

«Заклинание окаменелостей», книги «Я – композитор», «О музыкальном искусстве»), педагог (преподавал в Ecole Normale в Париже).

Тема 14. Дариус Мийо.
Общая характеристика творчества

Дариус Мийо (1892 – 1974) – один из самых деятельных представителей «Шестерки», склонный к экспериментированию. Поиски в области музыкального языка.

Огромная творческая активность (свыше 450 произведений). Стилистическое и жанровое многообразие (эксцентрический балет «Бык на крыше», трагическая кантата «Огненный замок», монументально – эпические полотна трилогии «Орестея»), особое внимание к джазу (балет «Сотворение мира»), бразильскому и французскому фольклору («Бразильские танцы» для фортепиано, Провансальская сюита для оркестра).

Педагогическая деятельность в Париже и США. Концертная деятельность в качестве пианиста и дирижера (страны Европы, Азии, Россия). Активный общественный деятель: член Народной музыкальной федерации, президент Академии грамзаписи, почетный член Французской академии. Музыкально – литературные опусы: «Переписка с П. Клоделем», «Этюды», «Беседы с Клодом Ростаном», «Notes sans musique».

Тема 15. Франсис Пуленк.
Творческий портрет. Вокальные жанры

Франсис Пуленк (1899 – 1963) – друг и единомышленник Д. Мийо, «великий лирик» современной французской музыки.

Эволюция искусства Пуленка от экцентричности произведений 20-х годов («Негритянская рапсодия», фортепианные пьесы «Вечные движения») к последовательному и все более глубокому утверждению психологического начала (романсы, оперы «Груди Тирезия», «Диалоги Кармелиток», «Человеческий голос»).

Сотрудничество с виднейшими современными поэтами Франции (П. Элюаром, Г. Аполлинером, М. Жакобом, Л. Арагоном). Черты неоклассицизма, связь с французской традицией XVIII века (балеты «Лани», «Утренняя серенада», «Сельский концерт» для клавесина с оркестром).

В 30 – 50-х годах возникает интерес к монументальным хоровым жанрам, культовой тематике (кантаты «Лик человеческий», «Stabat Mater», «Gloria»). Особенности музыкального стиля: многообразие эмоциональных состояний, изящество музыкального письма, щедрый мелодизм («Шуберт XX столетия»), строгость и простота формы, разумная экономия музыкально – выразительных средств, органичная связь с традициями французской культуры. Литературные произведения – «Беседы с Клодом Ростаном», «Я и мои друзья», «Дневник моих писем».

Раздел IV. Музыкальная культура Великобритании

Тема 16. «Новое английское музыкальное Возрождение»

К началу XX века осталась позади «эпоха молчания» английской музыки XVIII – первой половины XIX века. Рубеж XIX – XX веков ознаменован развитием хорового искусства в творчестве Х. Пэрри, Э. Элгара, Г. Холста, опиравшихся на традиции австро-немецкого романтизма. Параллельно формируется фольклорное движение, представителем которого был Дж. Шарп. Влияние импрессионизма более всего проявилось в творчестве С. Скотта.

Молодое поколение композиторов решительно шло на взаимодействие с современным европейским искусством. В 20-х годах балет К. Лэмберта «Ромео и Джульетта» явился своеобразным откликом на «Пульчинеллу» И. Стравинского, У. Уолтон освещает композиционные идеи А. Шенберга.

К концу 30-х годов формируется английская композиторская школа. появляются значительные творческие опусы У. Уолтона (библейская оратория «Пир Валтасара»), М. Типпета (Концерт для двойного струнного оркестра, Фантазия на тему Г.Генделя для фортепиано с оркестром), А. Буша (Первая симфония). Яркая художественная индивидуальность Б. Бриттена.

Тема 17. Бенджамин Бриттен. Творческий портрет

Бенджамин Бриттен (1913 – 1976) – один из крупнейших оперных композиторов XX века, сумевший, подобно Г. Перселлу, подвести итог длительному периоду формирования обновленной английской композиторской школы.

Музыкальный театр Бенджамина Бриттена. Опера «Питер Граймс» (по поэме Дж. Крэбба), ее реалистическая концепция с широким охватом жизненных явлений, ярко выраженным национальным колоритом. Аналогии с «Воццеком» А. Берга (трагическая судьба героя). Камерные оперы («Поругание Лукреции», «Альберт Херринг», «Поворот винта»), выражение эмоционально-психологического мира человека. Опера «Сон в летнюю ночь» (по У. Шекспиру) раскрывает мир сказочной фантастики. Монодрама «Смерть в Венеции» (по Т. Манну) – последняя крупная работа композитора, основанная на переплетении психологических, нравственных и эстетико-философских проблем.

Симфоническое творчество. «Симфония-реквием» (посвящена памяти родителей), «Весенняя симфония», «Путеводитель по оркестру». Вокальные циклы: «Святые сонеты Джона Донна», «Песни и пословицы» (по У. Блейку). Обращение к английским поэтам – классикам. «Военный реквием» памяти жертв Второй мировой войны, оригинальное сочетание традиционного латинского текста заупокойной мессы с антивоенными стихами английского поэта У. Оуэна.

Раздел V. Музыкальная культура США

Тема 18. Американская композиторская школа

В начале XX века формирование музыкальной культуры в США. Развитие профессиональных форм деятельности (концерты Нью-Йорской филармонии,

Бостонского, Чикагского симфонических оркестров, спектакли «Метрополитен опера»). Значение выдающихся музыкантов Европы и России в становлении американской культуры (дирижеров С. Кусевицкого, Л. Стоковского, Г. Малера; композиторов С. Рахманинова, Б. Бриттена, П. Хиндемита, А. Шенберга, И. Стравинского, Б. Бартока и др.).

Взаимовлияние профессионального искусства и джаза (музыкальная индустрия Бродвея).

Эдуард Мак-Доуэлл (1861 – 1908) один из основоположников американской профессиональной композиторской школы. Пианист и композитор. Получил образование в Европе (в Париже, Франкфурте-на-Майне). Преподавал в консерватории Дармшадта, в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах.

Формирование творчества под влиянием европейской романтической музыки (Ф. Листа, Р. Шумана, Э. Грига). Черты стиля: романтическая мечтательность, лиризм, мелодизм («американский Григ»). Многожанровость творчества: симфонические поэмы, оркестровые сюиты, фортепианная музыка (сонаты, концерты, циклы пьес «Рассказы у камина», «Идиллии Новой Англии», «Лесные эскизы» и др.).

Чарлз Айвз (1874 – 1954) – яркая творческая индивидуальность, смелый экспериментатор, включающий политональные, полимелодические, полиритмические, полистилистические приемы, фонические эффекты (пьеса для трубы, четырех флейт и струнных «Вопрос, оставшийся без ответа», Вторая соната для фортепиано «Concord»). Претворение бытового песенного материала разных народов, населяющих Америку (хоры, песни, симфонии), использование фольклорных цитат.

Творчество Аарона Копленда (род. 1900) – влияние англокельтских мексиканских истоков (в балете «Парент Билли», опере «Ласковая земля»), Сэмуэла Барбера (1910 – 1981), европейские романтические традиции (романсы и песни, симфонии, триада концертов для фортепиано, скрипки и виолончели), Джана Карла Менотти (р. 1911), важнейший жанр творчества – опера («Медиум», «Консул», «Телефон»), Уильям Гранд Стила (1895 – 1978) – развитие негритянского фольклора (опера «Беспокойный остров»).

Возникновение американского мюзикла. Классические сюжеты, яркая социальная направленность. Френсис Лоу – «Моя прекрасная леди». Леонард Бернстайн (1918 – 1990) – «Вестсайдская история».

Тема 19. Джордж Гершвин. Творческий портрет. Взаимодействие классической и джазовой культур

Джордж Гершвин (1898 – 1937) – один из первых американских композиторов, чье творчество достигло мировой известности и признания. Талантливый импровизатор, связавший свое творчество с джазовой культурой (около 300 песен, «Рапсодия в стиле блюз», Фортепианный концерт, «Американец в Париже»). Звезда Бродвея.

Работа в области музыкального театра: мюзикл «О тебе я пою» (название из патриотического гимна «Америка»), опера «Порги и Бесс» (1935). Негритянский сюжет, ведущая роль блюзов, псалмов, спиричуэлов – оригинальных образцов афроамериканского фольклора, драматургия театра менестрелей, балладных народных драм, преобладание песенных форм, пронизанных танцевальными ритмами.

Раздел VI. Музыкальная культура Венгрии

Тема 20. Венгерская музыка: синтез фольклорного и современного

В начале XX века Венгерская музыкальная школа входит в ряд ведущих национальных музыкальных школ Европы. Движение за национальную независимость Венгрии (патриотическая тематика творчества писателей, живописцев и драматургов «Группы восьми», журнала «Запад»).

Становление Венгерской школы через сближение национально-венгерского и европейского, профессионального и народного, современного и древнего. Начало XX века связано с деятельностью А. Радо, Э. Лендваи, Е. Задора, Б. Викара.

20 – 40-е годы открывают яркие имена композиторов Белы Бартока и Золтана Кодаи (1882 – 1967), – первооткрывателей фольклора, его пропагандистов. Их широкая общественная и педагогическая деятельность.

50 – 70-е годы – приобщение к новейшим завоеваниям европейской культуры. П. Кадош (1903 – 1983) разрабатывал жанры симфонической, камерно – инструментальной, фортепианной музыки (прекрасный пианист). Э. Сервански (1911 – 1977) преломляет в вокальном творчестве некоторые тенденции послевоенного авангарда (техники веберновского пуантилизма в оратории «Темный рай», посвященной трагедии Освенцима). Долгие годы поживавший в Риме, Ф. Фаркаш (р. 1905) развивался под влиянием О. Респиги. П. Ярдани (1920 – 1966) – ученик З. Кодаи исследовал фольклор, претворял его особенности в хоровых произведениях, музыке для детей. Ш. Соколаи (р. 1931), Э. Петрович (р. 1936), Ж. Дурко (р. 1934), А. Бодаи (р. 1939) органично сочетают интонационные и ритмические особенности венгерского фольклора с современными приемами композиторской техники (алеаторики, сонористики, додекафонии, сериализма).

Тема 21. Бела Барток. Этапы творческого пути

Бела Барток (1881 – 1945) – одна из самых ярких художественных личностей венгерской культуры. Выдающийся композитор, блестящий пианист, крупнейший ученый – фольклорист (труды «Трансильванские народные песни», «Народные песни румын из Марамуреша», «Венгерские народные песни»). Сложность творческого пути (конфликт с официальными кругами Венгрии).

Огромное художественное наследие. Оркестровая музыка (симфония «Кошут», «Две картины», «Два портрета», «Музыка для струнных, ударных и челесты», «Концерт для оркестра»), скрипичные и фортепианные концерты, инструментальные ансамбли, фортепианные пьесы и циклы («Багатели», «Детям»,

«Три бурлеска», «Микрокосмос»), музыкально-театральные произведения (опера «Замок герцога Синяя Борода», балеты «Деревянный принц», «Чудесный мандарин»). Связь с жанрами народного творчества (многочисленные обработки народных песен, «Танцевальная сюита», «Венгерские картины» для оркестра, Рапсодия для скрипки с оркестром, «Два румынских танца» для фортепиано и другие). Творчество Б. Бартока охватывает четыре десятилетия, отличается органичностью и последовательностью. Путь шел от первых поисков новой образности (1910-е годы) к более смелым и дерзким новациям (1920-е годы), наконец, к постижению новой ясности и простоты (1930 – 40-е годы). Влияние на искусство Б. Бартока «политического климата» предвоенных и военных лет. Творчество пронизано острейшим драматизмом, отразившим напряжённую атмосферу этого времени. Музыкальный стиль Б. Бартока отличается редкой свежестью и новизной: опора на фольклорные истоки, рельефный тематизм, активная трактовка метроритма, особый интерес к ударным инструментам, тяга к колористическим, фоническим элементам.

Раздел VII. Музыкальная культура Польши

Тема 22. Польская композиторская школа

Подъём польского музыкального искусства в начале XX века. Деятельность творческого объединения «Молодая Польша». Его представители Л. Ружицкий, М. Карлович, Г. Фительберг, К. Шимановский (1882 – 1937) стремились к возрождению национальных традиций, оставаясь в русле эстетики умеренного романтизма (отчасти символизма, импрессионизма).

Новое поколение композиторов 20 – 30-х годов в большей степени ориентировалось на эстетику французской «Шестерки», И. Стравинского. Неоклассицистская тенденция стала ведущей для «Объединения молодых музыкантов – поляков в Париже» – Г. Бацевич, А. Тансман, М. Списак, Б. Войтович, В. Рудзиньский и других. Культ конструктивных качеств музыкальной формы, отказ от программности, объективность музыкального высказывания. Одновременно углублялось понимание национальных традиций. Освоение фольклорных пластов стало основой для творчества М. Кондрацкого, А. Малявского, Т. Шелиговского.

В 40-е годы в рамках движения «Сопротивления» польские композиторы сочиняли патриотические песни («песни борьбы»), призывавшие к борьбе с немецкими оккупантами. После Второй мировой войны возрождение культуры, появление творческих институтов и организаций (Союз композиторов, Музыкальное издательство, Институт Шопена, театры, оркестры в Кракове, Катовице, Лодзи).

В 50 – 70е годы – расцвет музыкального искусства Польши. Развитие всех жанров (при ведущем положении инструментальной музыки), использование всего арсенала авангардного западного искусства на основе польской национальной традиции, выход на мировую арену ряда крупнейших мастеров: К. Сероцкого (1922 – 1981), Т. Бэрда (1928 – 1981), Г. Гурецкого (р. 1933), В. Лютославского, К. Пендерецкого.

Тема 23. Витольд Лютославский. Творческий портрет

Витольд Лютославский (1913 – 1994) – крупнейший симфонист современного музыкального искусства. Эволюция творчества от неоклассицизма и неофольклоризма (Первая симфония, «Маленькая сюита» для оркестра, «Силезский триптих» для сопрано и оркестра, «Народные мелодии» для фортепиано), к оригинальному претворению новых звуковых средств («ограниченная» алеаторика, техника «мобильных структур», сонористика). Вершинные сочинения В. Лютославского: Концерт для оркестра, «Книга для оркестра», «Траурная музыка», Четвертая симфония (получила награду «Лучшее сочинение 1994 года в мире»). Композитор создал также крупные вокально-инструментальные циклы, романсы, песни, произведения для детей («Народные мелодии», «Буколики», Маленькая сюита»). Исполнение сочинений В. Лютославского выдающимися музыкантами мира (дирижёром Дж. Шолти, баритоном Дитрихом Фишером-Дискау, виолончелистом Мстиславом Ростроповичем и другими).

Тема 24. Кшиштоф Пендерецкий. Этапы творческого пути

Кшиштоф Пендерецкий (р. 1933) – крупнейший композитор польской музыки. Эксперименты в области сонористики, новых тембральных возможностей инструментария, алеаторики, электронных средств характеризуют первый период творчества (1958 – 1962). Наиболее яркие инструментальные произведения этого времени: «Анакласис», «Трен», «Полиморфия», «Флюоресценции».

Во второй период творчества (1964 – 1974) К. Пендерецкий вступает на путь синтеза сонорных и традиционных средств в вокально-инструментальных произведениях: «Dies irae», «Страсти по Луке».

Третий период 80 – 90-х годов связан с неоромантическим стилем, с поиском новой интонационности, отказом от фактурного гипермногоголосия, утверждением открытого эмоционализма. Таковы: «Магнификат», «Польский реквием», кантата «Te Deum», опера «Потерянный рай», три концерта (скрипичный, виолончельный, альтовый) и другие. Синтетический стиль в сочинениях композитора позднего периода, включающий элементы сонорного, неоромантического, классицистского письма, полистилистики (камерная опера «Король Убю», Второй концерт для скрипки с оркестром, Пятая симфония).

Раздел VIII. Обзор музыкальной культуры рубежа XX – XXI веков

Тема 25. Музыкальное искусство «авангарда»

Возникновение послевоенного музыкального «авангарда». Основные направления.

Сериализм – воплощение идеи тотальной организации музыкальной ткани; доведение до логического конца техники, созданной А. Шенбергом. *Конкретная*

музыка – способ сочинения и исполнения без посредников с «натуральной», эмпирически воспринимаемой жизнью звуков. Главное – создание новых сонорных эффектов. *Электронная музыка* – создание звуковых структур с помощью электронно-акустических устройств, поиски новых тембральных выразительных красок, создание абстрактных звуковых конструкций. *Музыка вариабельных метров* – математическое упорядочение переменных метров, образующих простые арифметические ряды или варьированные циклы чисел. *Алеаторика* – техника композиции, основанная на факторе случайности. Явления свободной и «ограниченной алеаторики». *Сонорика* – «композиция красочных пластов», тембро-звуковых пятен. *Инструментальный театр* – предлагает «слышимое – видеть», а «видимое – слышать»; активизация публики через идею художественного синтеза. *Музыка «математическая» или «стохастическая»*, основанная на конструировании чисто математических проектов с помощью ЭВМ. *Музыка открытых форм* («бесконечных форм») отменяет идею процессуальности музыки, утверждает эмпирически воспринимаемый бесконечный «поток жизни». *Медитативная музыка* – выражает временную неподвижность произведения через неизменяемость длящегося звукового комплекса.

Представители: П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен, Х. Аймерт, Э. Варез, Д. Лигети, Д. Кейдж, Л. Ноно, Х. Штеккеншмидт, Б. Блахер, Г. Кениг, Р. Байер. Активное взаимодействие европейской и внеевропейской культур.

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация программы среднего профессионального образования по специальности «Теория музыки» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.

Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами и клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объёме, соответствующем требованиям образовательной программы «Теория музыки». Основной учебной литературой по данной дисциплине обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчёте 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Занятия предполагают наличие: учебной аудитории

с фортепиано, CD и DVD аппаратуры, аудио- и видеозаписей музыкальных произведений, нотного материала, партитур и др.

Информационное обеспечение дисциплины
Список основной литературы

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] /А.И.Демченко. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72058
2. Малышева, Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Ф.Малышева. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72125
3. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Т.П.Самсонова. - СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91270

Список дополнительной литературы

1. Димитрин, Ю. Избранное в пяти книгах. Мюзикл [Электронный ресурс] / Ю. Димитрин, В. Вербин, Ю. Ким. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 276 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72605
2. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] /Б.С.Казачков. – Санкт - Петербург : Композитор, 2013. — 104 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70193
3. Кийовски, О.Ю. Импровизационность и агогика в органных композициях Дитриха Букстехуде [Электронный ресурс] : монография/О.Ю.Кийовски. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72074
4. Кийовски, О.Ю. Северогерманское органное искусство эпохи Барокко и особенности современной регистровой практики [Электронный ресурс] : монография /О.Ю.Кийовски. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72121
5. Корыхалова, Н.П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за тактом [Электронный ресурс] / Н.П.Корыхалова. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 92 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63276
6. Лобанов, М.А. Гуго Вольф. Краткий очерк жизни и творчества [Электронный ресурс] /М.А.Лобанова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90014

7. Смирнова, Н.М. Стилевые особенности клавирных произведений Моцарта: [Электронный ресурс] : учебное пособие /Н.М.Смирнова.- СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72137
8. Эдуард, Э.(. Записки по поводу. О хоральных обработках И.С. Баха [Электронный ресурс] / Э.Эдуард. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 360 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63265

Библиотека института располагает достаточным количеством наименований и экземпляров дополнительной литературы: официальные, общественно-политические и научные периодические издания. 31 единица газет и журналов гуманитарного профиля, в том числе 28 единиц по профилю вуза: «Балет», «Библиография», «Искусство и образование», «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Фортепиано», «Музыкальное просвещение», «Вестник образования России», «Культура», «Музыка в школе», «Музыкальное обозрение», «Музыковедение», «Народное творчество» и др.

№ п/п	Название журнала, газеты	Место хранения, кол-во экз., факультет
1.	ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ	чз-1 ФМИ
2.	ИГРАЕМ С НАЧАЛА. DA CAPO AL FINE http://www.gazetaigraem.ru/	чз-1 ФМИ
3.	ИСКУССТВО – ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ + CD	чз-1 ФМИ чз-1 ФИИ
4.	КУЛЬТУРА http://portal-kultura.ru/	чз-1 ФМИ
5.	ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ с приложением «УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ»	чз-1 ФМИ
6.	МУЗЫКА В ШКОЛЕ	чз-1 ФМИ
7.	МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/ma	чз-1 ФМИ
8.	МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/mz http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ	чз-1 ФМИ
9.	МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ http://muzobozrenie.ru/nomera-2010-2014/	чз-1 ФМИ
10.	МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ + МИР ГИТАРЫ. Комплект	чз-1 ФМИ
11.	МУЗЫКОВЕДЕНИЕ	чз-1 ФМИ
12.	НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО http://narodnoetvorchestvo.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.html	чз-1 ФСКД чз-2 ФИИ

13.	СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ + ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ http://www.cultmanager.ru/	чз-1 ФМИ чз-1 ФИИ чз-1 ФСКД
14.	СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОМПЛЕКТ	чз-1 ФИИ
15.	ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ	чз-1 ФИИ
16.	ФОРТЕПИАНО	чз-1 ФМИ
17.	ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА http://www.up74.ru/archive/?d=2012-3-27	чз-1 ФМИ чз-1 ФСКД
18.	ЮНЫЙ ХУДОЖНИК	чз-2 ФИИ
19.	Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ	чз-1 ФСКД
20.	Early Music http://www.earlymusic.ru	
21.	Historical Performance http://www.music.indiana.edu/departments/academic/early-music/PDFs/FINAL-PROGRAM.pdf	
22.	Neue Zeitschrift für Musik http://www.ripm.org/pdf/Introductions/NZMintroEnglish.pdf	
23.	Revue musicale https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.rilm.org%2Fhistoriography%2FDuchesneau.pdf&name=Duchesneau.pdf&lang=en&c=58809ccc1313	

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формы отчётности. С целью выявления полноты знаний и прочности навыков, приобретённых в курсе зарубежной музыкальной литературы на современном этапе, осуществляется систематический контроль и учёт успеваемости студентов. Предусматриваются три основные формы контроля знаний:

- постоянный фронтальный опрос в условиях групповых занятий позволяет преподавателю осуществлять быстрый текущий контроль всех студентов на каждом занятии с выставлением текущей оценки;
- текущая аттестация – контрольная работа (4 семестр);
- промежуточная аттестация – экзамен проводится в соответствии со сроками действующего учебного плана по специальности «Теория музыки» (5 семестр).

Описание форм и методов контроля результатов обучения на различных этапах их формирования[2]

Результаты обучения	Коды формируемых ОК и ПК	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения	
		Формы текущего контроля	Формы промежуточной аттестации
умеет:			
• работать с литературными источниками и нотным материалом; • в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение; • ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; • выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; • характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения; • анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; • выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; • определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; • применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; • работать со звукозаписывающей аппаратурой;	ОК 11, ПК 1.1, 1.5-1.8 ПК 2.2, 2.4, 2.8	Контрольная работа (4 семестр) Исполнение музыкальных тем по курсу, викторина, тестирование.	Экзамен (5 семестр) Ответ по билету, исполнение музыкальных тем, викторина по курсу.
Знает:			
• основные этапы развития музыки, формирование современных национальных композиторских школ; • условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; • этапы исторического развития зарубежного музыкального искусства XX-XXI в.; • основные направления, стили, жанры и	ОК 11, ПК 1.1, 1.5-1.8 ПК 2.2, 2.4, 2.8	Контрольная работа (4 семестр)	Экзамен (5 семестр)

[2] Подробное описание оценочного критерия см. ниже.

тенденции развития современного музыкального искусства в XX в. • о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; • особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; • творческие биографии крупнейших зарубежных композиторов; • программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства; • теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии. • работать с литературными источниками и нотным материалом; • ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;			
• в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение; • выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; • характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения; • анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; • выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; • определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; • применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; • работать со звукозаписывающей аппаратурой.		Исполнение музыкальных тем по курсу, викторина, тестирование.	Ответ по билету, исполнение музыкальных тем, викторина по курсу.

Фонды оценочных средств (ФОС)

Контроль знаний и навыков студентов осуществляется в форме письменных и устных ответов в течение семестра. Написание кратких эссе по отдельным темам курса по современной зарубежной музыке является основой подготовки студентов к научно-практическим конференциям.

Особого внимания требует выступление студентов на конференциях, включающее ряд предварительных этапов: выбор и коллегиальное обсуждение тем докладов, разработка плана, подбор необходимого материала (теоретического, музыкального, визуального), создание презентации, подготовка к выступлению, составление тезисов сообщения к публикации.

Формы текущего контроля (контрольная работа)

К формам текущего контроля относятся:

- устные ответы на вопросы по пройденному материалу (биографические темы, анализ музыкальных сочинений);
- исполнение музыкальных тем по курсу на фортепиано;
- тестирование по пройденному материалу.

Вопросы к контрольной работе (4 семестр)

1. Основные тенденции развития зарубежного музыкального искусства XX–XXI веков
2. Музыкальная культура Австрии
3. Густав Малер. Этапы творческого пути
4. Малер Г. «Песни странствующего подмастерья»
5. Арнольд Шенберг. Основные жанры. Новая техника композиции
6. Альбан Берг. Творческая судьба. Опера «Воццек»
7. Антон Веберн. Философско-эстетическая основа творчества
8. Музыкальная культура Германии
9. Рихард Штраус. Творческий путь
10. Штраус Р. Оперное творчество («Кавалер розы»)
11. Штраус Р. Оперное творчество («Саломея»)
12. Пауль Хиндемит. Мировоззрение художника.
13. Пауль Хиндемит. Ладотональная система
14. Хиндемит П. «Художник Матис»
15. Карл Орф. Творческий портрет.

Перечень музыкальных фрагментов викторины к контрольной работе

1. Штраус Р. «Тиль Уленшпигель» (первый лейтмотив, соло валторны)
2. Штраус Р. «Кавалер розы» (тема Октавиана)

3. Орф К. «Кармина Бурана» (№12 «Плач жареного лебедя»)
4. Орф «Умница» (сцена №3, тема Короля)
5. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис» (Iчасть, заключительная тема)
6. Хиндемит П. Соната №3 (II часть, скерцо, основная тема)
7. Хиндемит П. «Сюита 1922» (Марш)
8. Малер Г. «Песни странствующего подмастерья» (№4)
9. Густав Малер. Симфония №5 (I часть, вступление)
10. Густав Малер. Симфония № 1 (III часть, основная тема)
11. Арнольд Шенберг (№1, начало).
12. Антон Веберн. Квартет ор.28 (I часть, начало)
13. Альбан Берг. Опера «Воццек» (3 картина, Колыбельная Мари)
14. Альбан Берг. Опера «Воццек» (1 картина, тема Капитана)
15. Альбан Берг. Скрипичный концерт (I часть, Прелюдия, интродукция)

Формы промежуточной аттестации
(экзамен)

Рекомендуются следующие формы подготовки к промежуточной аттестации:

- прослушивание в записи отдельных произведений по списку программы курса;
- выучивание музыкальных тем и качественное исполнение музыкальных примеров из курса современной зарубежной музыки;
- реферирование основной и дополнительной музыковедческой литературы по темам курса;
- составление опорных конспектов и планов ответов на экзаменационные вопросы.

Формы отчётности на экзамене следующие:

- мини-викторина по пройденному музыкальному материалу;
- устный теоретический ответ по вопросам экзаменационного билета;
- исполнение наизусть (или по нотам) музыкальных тем.

Отдельные теоретические и аналитические темы курса зарубежной музыкальной литературы на современном этапе могут быть рекомендованы студентам теоретического отделения для написания дипломной работы.

Вопросы к экзамену
(5 семестр)

Примерные теоретические вопросы

1. Основные направления зарубежного музыкального искусства XX века
2. Штраус Р. Симфоническая поэма «Тиль Эйленшпигель»
3. Музыкальный театр К. Орфа

4. Хиндемит П. Фортепианное творчество
5. Малер Г. Первая симфония
6. Композиторы нововенской школы: общая характеристика
7. Композиторы французской «Шестерки»: общая характеристика
8. Онеггер А. Симфония №3 «Литургическая»
9. Пуленк Ф. Опера «Человеческий голос»
10. Барток Б. «Музыка для струнных, ударных и челесты».
11. Музыкальная культура Великобритании
12. Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс»
13. Композиторы польской школы (К. Пендерецкий)
14. Композиторы польской школы (В. Лютославский)
15. Музыкальный авангард. Общая характеристика

Музыкальные произведения к экзамену

1. Штраус Р. Симфоническое творчество («Тиль Уленшпигель», «Дон-Жуан»)
2. Штраус Р. Оперное творчество («Кавалер розы», «Саломея»)
3. Орф К. «Кармина Бурана», «Умница»
4. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис»
5. Хиндемит П. Фортепианное творчество (Сюита «1922», Соната №3, «Ludus tonalis» (общая характеристика)
6. Малер Г. Симфония № 1. «Песни странствующего подмастерья»
7. Малер Г. Симфония № 5 (обзор)
8. Берг А. «Воццек»
9. Шёнберг А. «Лунный Пьеро»
10. Веберн А. Квартет ор.28
11. Онеггер А. Симфония № 3 («Литургическая»)
12. Онеггер А. Симфоническое творчество (Симфония № 5. «Пасифик 231»)
13. Пуленк Ф. «Человеческий голос», романсы
14. Бриттен Б. «Военный реквием»
15. Лютославский В. «Траурная музыка»
16. Пендерецкий «Трен», «Dies irae»
16. Барток Б. «Музыка для струнных, ударных и челесты».
17. Барток Б. «Микрокосмос»
18. Гершвин Дж. «Рапсодия в блюзовых тонах»
19. Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс»
20. Яначек Л. Опера «Приключение лисички-плутовки»

Перечень музыкальных фрагментов к экзаменационной викторине

1. Штраус Р. «Дон-Жуан» (главная тема)
2. Штраус Р. «Саломея» (тема Иоканаана)

3. Орф К. «Кармина Бурана» (№ 6, «Танец»),
4. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис» (III часть, главная тема)
5. Хиндемит П. «Ludus tonalis» (Фуга in A)
6. Берг А. «Воццек» (2 картина, песенка Андреса)
7. Онеггер А. Симфония № 3 (Финал, тема вступления)
8. Онеггер А. «Пасифик 231» (начало)
9. Пуленк Ф. «Человеческий голос» (тема любви)
10. Пуленк Ф. Романс «Цветы» (сл. П. Элюара)
11. Пендерецкий К. «Трен» (завершающий кластер)
12. Лютославский В. «Траурная музыка» (Пролог)
13. Барток Б. «Музыка для струнных, ударных и челесты» (IIчасть, главная тема)
14. Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс» (1 картина, Колыбельная Клары)
15. Гершвин Дж. Песня «Любимый мой»

Критерии оценивания знаний обучаемых

Основная задача педагога – проверить уровень историко-теоретических и аналитических знаний по курсу.

I. Освоение историко-теоретического материала

Освоение теоретического материала к экзамену предполагает проработку конспектов лекций, материалов учебников по определенным темам, чтение дополнительной литературы, составление опорных конспектов:

- оценка «Отлично». Теоретический материал освоен полностью, представлен в широком историко-музыкальном контексте, с привлечением дополнительной литературы; ответ грамотный, логически выстроенный;
- оценка «Хорошо». Теоретический материал освоен полностью, но без привлечения дополнительной литературы;
- оценка «Удовлетворительно». Теоретический материал освоен не полностью, представлен с фактологическими ошибками.
- оценка «Неудовлетворительно». Теоретический материал не освоен.

II. Анализ музыкального произведения

Анализ современных музыкальных сочинений позволяет практически освоить особенности образного строя, жанрового своеобразия, музыкального языка, формы на конкретных образцах зарубежной музыки XX века. Критерии оценивания следующие:

- оценка «Отлично». Верное определение особенностей жанра, музыкального языка, структуры произведения. Ответ полный, грамотный;
- оценка «Хорошо». Допущено незначительное количество ошибок в определении особенностей жанра, музыкального языка, структуры;

- оценка «Удовлетворительно». Ответ неполный, со значительными ошибками в анализе музыкального сочинения;
- оценка «Неудовлетворительно». Анализ не выполнен.

III. Исполнение музыкальных образцов.

Выучивание музыкальных примеров по нотам и наизусть предполагает точное их исполнение:

- оценка «Отлично». Исполнение выразительное и без ошибок;
- оценка «Хорошо». Некоторые ритмические и интонационные неточности в исполнении;
- оценка «Удовлетворительно». Значительные ритмические и интонационные ошибки;
- оценка «Неудовлетворительно». Музыкальны материал не усвоен.

IV. Викторина.

Викторина является одной из обязательных форм работы в изучении курса музыкальной литературы, позволяющей проверить слуховое усвоение и знание конкретных музыкальных произведений. Экзаменационная викторина включает не менее 15 образцов:

- оценка «Отлично». Безошибочное определение стиля, композитора, названия произведения, его части, темы (14-15 правильных ответов);
- оценка «Хорошо». Отдельные неточности (10-13 правильных ответов);
- оценка «Удовлетворительно». Значительные ошибки в определении стиля, композитора, произведения (менее 8 правильных ответов);
- оценка «Неудовлетворительно». Менее 7 правильных ответов.

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Организация самостоятельной работы обучаемых

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе.

Задачи самостоятельной работы студентов**:**

- умение целенаправленно фокусировать знания, полученные в курсе лекционных занятий в анализе конкретных произведений;
- стремление к осмыслению технических элементов в содержательном контексте целостного анализа произведений;
- стимулирование научных интересов студентов, связанных с поиском тем, открывающих новые горизонты в изучении музыкальной литературы.

Виды самостоятельной работы

- анализ сочинений, изучаемых в курсе;

- нахождение конкретных музыкальных образцов, подтверждающих основные положения лекционного материала;
- чтение дополнительной литературы;
- подготовка к написанию тезисов и докладов к выступлению на конференции курсовой работы (определение темы, подбор нотных источников, составление списка необходимой литературы, плана работы и т. д.).

Методические рекомендации обучаемым

Темы и разделы для самостоятельного изучения

Студентам рекомендуется самостоятельное изучение следующих тем:

- Жан Кокто «Петух и Арлекин» (эстетическая платформа группы «Шести»);
- общий обзор музыки Италии XX века (О. Респиги, И. Пиццетти, Д. Малипьеро, А. Казелла);
- О. Мессиан. Творческий портрет.

Формы отчётности по самостоятельной работе

- Устные ответы на текущих уроках, а также на заключительных контрольных уроках.
- Подготовка сообщений по отдельным темам курса на групповых занятиях.
- Подготовка докладов к выступлению на студенческих конференциях.

Методические рекомендации преподавателям

В преподавании дисциплины «Зарубежная музыка на современном этапе» есть свои особенности и сложности, относящиеся к специфике курса, что необходимо учитывать в процессе ведения данного предмета.

Отечественное музыкальное образование, ориентированное на изучение музыки европейской профессиональной традиции, воспитывает слух студентов на музыкальном материале классико-романтической эпохи. Однако язык современной музыки связан с совершенно особым музыкальным мышлением. По этой причине студенты музыкальных учебных заведений (особенно среднего звена) порой не совсем адекватно воспринимают музыкальные произведения XX века, не осознают их особую красоту и оригинальную выразительность. В связи с этим, важное место в проблематике курса должно занимать освещение идеи взаимодействия традиционных и новаторских элементов музыкального языка, национальных особенностей музыкального мышления, проявления художественной композиторской индивидуальности (в условиях «обезличенных» техник письма и полистилистики).

Особое внимание на занятиях следует уделять прослушиванию музыки с комментариями педагога, знакомству с различными исполнительскими (сценическими) интерпретациями, позволяющими наиболее ярко раскрыть

сценическую «жизнь» произведения искусства. При этом целесообразно коллегиальное обсуждение в классе впечатлений от прослушанного музыкального произведения, его содержательной основы, своеобразия музыкального языка, оригинальности постановки, сценографии, исполнительской интерпретации, чтобы вызвать у студентов живую эмоциональную реакцию на объект изучения.

Для более яркого восприятия учебного материала можно обращаться к ассоциативному методу преподавания, выявляя параллели, аналогии с произведениями других видов искусства, что позволяет представить изучаемый материал в широком художественно-культурном контексте.

Необходимы чёткие методические указания в работе с дополнительной литературой, конкретизирующие издание, раздел книги, определённые главы или страницы текста. Отдельной формой работы может быть проработка новейшей информации из периодической печати (анализ статей из профессиональных журналов «Музыкальная жизнь», «Музыкальная академия», «Музыковедение» и др.).

Можно рекомендовать отдельные темы данного курса для написания курсовых работ и дипломных рефератов по курсу «Музыкальная литература», самостоятельной подготовки студентами устных сообщений на уроках (см. Темы для самостоятельного изучения) или конференциях.

Осознание и применение на практике данных методических рекомендаций позволяет преодолеть определённый психологический барьер в восприятии и осознании нового для студентов музыкального материала и добиться высокого качества его усвоения.

Список методической литературы

1. Алексеев Э. Фольклор в контексте современной музыкальной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни / Э. Алексеев. – М., 1988.
2. Булатова О. Искусство современного урока: учеб. пособие / О. Булатова. – М., 2007.
3. Гуслова М. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие / М. Гуслова. – М., 2010.
4. Дымова И. Формы и методы развития образного и ассоциативного мышления: методические материалы областной олимпиады по музыкальной литературе / И. Дымова. – Челябинск, 2003.
5. Ильев В. Когда урок волнует (театральная технология в педагогическом процессе): учеб. пособие / В. Ильев. – Пермь, 2008.
6. Как преподавать музыкальную литературу в XXI веке / сост., вст. ст. А. Тихонова. – М., 2011.
7. Как учат музыке за рубежом / сост., предисл. Д. Дж. Харгривз, А. К. Норт. – М., 2009.
8. Медушевский Л. Интонационная форма музыки / Л. Медушевский. – М., 1993.

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие / Е. Полат, М. Бухарина, М. Моисеева, А. Петров; под ред. Е. Полат. – М., 2008.
10. Петрушин В. Музыкальная психология / В. Петрушин. – М., 1997.
11. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике / В. Ражников. – М., 2004.
12. Эльконин Д. Психология развития: учеб. пособие / Д. Эльконин. – М., 2008.

Приложение

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 В.02 Зарубежная музыка на современном этапе 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 углублённое 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, видеомагнитофон.

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.

Министерство культуры Челябинской области

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине В.02

ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

по специальности 53.02.07 Теория музыки

Фонд оценочных средств по дисциплине В.02 «Зарубежная музыка на современном этапе» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки углублённой подготовки в очной форме со сроком получения 3 года 10 месяцев и в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Разработчики: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент

Наумова Н.П., преподаватель

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств дисциплины В.02 «Зарубежная музыка на современном этапе» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.07 «Теория музыки» углублённой подготовки со сроком освоения 3 года 10 месяцев.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- работать с литературными источниками и нотным материалом;
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение;
- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
- применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;

знать:

- этапы исторического развития зарубежного музыкального искусства XX-XXI в.;
- основные направления, стили, жанры и тенденции развития современного музыкального искусства в XX в.
- особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
- творческие биографии крупнейших зарубежных композиторов;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст).

Формы отчётности. С целью выявления полноты знаний и прочности навыков, приобретённых в курсе зарубежной музыкальной литературы на современном этапе, осуществляется систематический контроль и учёт успеваемости студентов. Предусматриваются три основные формы контроля знаний:

- постоянный фронтальный опрос в условиях групповых занятий позволяет преподавателю осуществлять быстрый текущий контроль всех студентов на каждом занятии с выставлением текущей оценки;
- текущая аттестация – контрольная работа (4 семестр);
- промежуточная аттестация – экзамен проводится в соответствии со сроками действующего учебного плана по специальности «Теория музыки» (5 семестр).

Описание форм и методов контроля результатов обучения на различных этапах их формирования[3]

Результаты обучения	Коды формируемых ОК и ПК	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения	
		Формы текущего контроля	Формы промежуточной аттестации
Умеет:			
• работать с литературными источниками и нотным материалом; • в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение; • ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; • выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; • определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; • применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;	ОК 11, ПК 1.1, 1.5-1.8 ПК 2.2, 2.4, 2.8	Контрольная работа (4 семестр)	Экзамен (5 семестр)
		Исполнение музыкальных тем по курсу, викторина, тестирование.	Ответ по билету, исполнение музыкальных тем, викторина по курсу.
Знает:			
• этапы исторического развития зарубежного музыкального искусства XX-XXI в.; • основные направления, стили, жанры и тенденции развития современного музыкального искусства в XX в. • особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; • творческие биографии крупнейших зарубежных композиторов; • программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст).	ОК 11, ПК 1.1, 1.5-1.8 ПК 2.2, 2.4, 2.8	Контрольная работа (4 семестр)	Экзамен (5 семестр)
		Исполнение музыкальных тем по курсу, викторина, тестирование.	Ответ по билету, исполнение музыкальных тем, викторина по курсу.

[3] Подробное описание оценочного критерия см. ниже.

• в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное произведение; • выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; • характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения; • анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; • выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; • определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; • применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; • работать со звукозаписывающей аппаратурой.			

Фонды оценочных средств (ФОС)

Контроль знаний и навыков студентов осуществляется в форме письменных и устных ответов в течение семестра. Написание кратких эссе по отдельным темам курса по современной зарубежной музыке является основой подготовки студентов к научно-практическим конференциям.

Особого внимания требует выступление студентов на конференциях, включающее ряд предварительных этапов: выбор и коллегиальное обсуждение тем докладов, разработка плана, подбор необходимого материала (теоретического, музыкального, визуального), создание презентации, подготовка к выступлению, составление тезисов сообщения к публикации.

Формы текущего контроля – контрольная работа (4 семестр)

К формам текущего контроля относятся:

- устные ответы на вопросы по пройденному материалу (биографические темы, анализ музыкальных сочинений);
- исполнение музыкальных тем по курсу на фортепиано;
- тестирование по пройденному материалу.

Вопросы к контрольной работе

16. Основные тенденции развития зарубежного музыкального искусства XX–XXI веков
17. Музыкальная культура Австрии
18. Густав Малер. Этапы творческого пути
19. Малер Г. «Песни странствующего подмастерья»
20. Арнольд Шенберг. Основные жанры. Новая техника композиции
21. Альбан Берг. Творческая судьба. Опера «Воццек»
22. Антон Веберн. Философско-эстетическая основа творчества
23. Музыкальная культура Германии
24. Рихард Штраус. Творческий путь
25. Штраус Р. Оперное творчество («Кавалер розы»)
26. Штраус Р. Оперное творчество («Саломея»)
27. Пауль Хиндемит. Мировоззрение художника.
28. Пауль Хиндемит. Ладотональная система
29. Хиндемит П. «Художник Матис»
30. Карл Орф. Творческий портрет.

Перечень музыкальных фрагментов викторины к контрольной работе

16. Штраус Р. «Тиль Уленшпигель» (первый лейтмотив, соло валторны)
17. Штраус Р. «Кавалер розы» (тема Октавиана)
18. Орф К. «Кармина Бурана» (№12 «Плач жареного лебедя»)
19. Орф «Умница» (сцена №3, тема Короля)
20. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис» (Iчасть, заключительная тема)
21. Хиндемит П. Соната №3 (II часть, скерцо, основная тема)
22. Хиндемит П. «Сюита 1922» (Марш)
23. Малер Г. «Песни странствующего подмастерья» (№4)
24. Густав Малер. Симфония №5 (I часть, вступление)
25. Густав Малер. Симфония № 1 (III часть, основная тема)
26. Арнольд Шенберг (№1, начало).
27. Антон Веберн. Квартет ор.28 (I часть, начало)
28. Альбан Берг. Опера «Воццек» (3 картина, Колыбельная Мари)
29. Альбан Берг. Опера «Воццек» (1 картина, тема Капитана)
30. Альбан Берг. Скрипичный концерт (I часть, Прелюдия, интродукция)

Формы промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр)

Рекомендуются следующие формы подготовки к промежуточной аттестации:

- прослушивание в записи отдельных произведений по списку программы курса;
- выучивание музыкальных тем и качественное исполнение музыкальных примеров из курса современной зарубежной музыки;

- реферирование основной и дополнительной музыковедческой литературы по темам курса;
- составление опорных конспектов и планов ответов на экзаменационные вопросы.

Формы отчётности на экзамене следующие:

- мини-викторина по пройденному музыкальному материалу;
- устный теоретический ответ по вопросам экзаменационного билета;
- исполнение наизусть (или по нотам) музыкальных тем.

Отдельные теоретические и аналитические темы курса зарубежной музыкальной литературы на современном этапе могут быть рекомендованы студентам теоретического отделения для написания дипломной работы.

Вопросы к экзамену

17. Основные направления зарубежного музыкального искусства XX века
18. Штраус Р. Симфоническая поэма «Тиль Эйленшпигель»
19. Музыкальный театр К. Орфа
20. Хиндемит П. Фортепианное творчество
21. Малер Г. Первая симфония
22. Композиторы нововенской школы: общая характеристика
23. Композиторы французской «Шестерки»: общая характеристика
24. Онеггер А. Симфония №3 «Литургическая»
25. Пуленк Ф. Опера «Человеческий голос»
26. Барток Б. «Музыка для струнных, ударных и челесты».
27. Музыкальная культура Великобритании
28. Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс»
29. Композиторы польской школы (К. Пендерецкий)
30. Композиторы польской школы (В. Лютославский)
31. Музыкальный авангард. Общая характеристика

Музыкальные произведения к экзамену

16. Штраус Р. Симфоническое творчество («Тиль Уленшпигель», «Дон-Жуан»)
17. Штраус Р. Оперное творчество («Кавалер розы», «Саломея»)
18. Орф К. «Кармина Бурана», «Умница»
19. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис»
20. Хиндемит П. Фортепианное творчество (Сюита «1922», Соната №3, «Ludus tonalis» (общая характеристика)
21. Малер Г. Симфония № 1. «Песни странствующего подмастерья»
22. Малер Г. Симфония № 5 (обзор)
23. Берг А. «Воццек»
24. Шёнберг А. «Лунный Пьеро»

25. Веберн А. Квартет ор.28
26. Онеггер А. Симфония № 3 («Литургическая»)
27. Онеггер А. Симфоническое творчество (Симфония № 5. «Пасифик 231»)
28. Пуленк Ф. «Человеческий голос», романсы
29. Бриттен Б. «Военный реквием»
30. Лютославский В. «Траурная музыка»
31. Пендерецкий «Трен», «Dies irae»
32. Барток Б. «Музыка для струнных, ударных и челесты».
32. Барток Б. «Микрокосмос»
33. Гершвин Дж. «Рапсодия в блюзовых тонах»
34. Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс»
35. Яначек Л. Опера «Приключение лисички-плутовки»

Перечень музыкальных фрагментов к экзаменационной викторине

36. Штраус Р. «Дон-Жуан» (главная тема)
37. Штраус Р. «Саломея» (тема Иоканоана)
38. Орф К. «Кармина Бурана» (№ 6, «Танец»),
39. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис» (III часть, главная тема)
40. Хиндемит П. «Ludus tonalis» (Фуга in A)
41. Берг А. «Воццек» (2 картина, песенка Андреса)
42. Онеггер А. Симфония № 3 (Финал, тема вступления)
43. Онеггер А. «Пасифик 231» (начало)
44. Пуленк Ф. «Человеческий голос» (тема любви)
45. Пуленк Ф. Романс «Цветы» (сл. П. Элюара)
46. Пендерецкий «Трен» (завершающий кластер)
47. Лютославский В. «Траурная музыка» (Пролог)
48. Барток Б. «Музыка для струнных, ударных и челесты» (IIчасть, главная тема)
49. Гершвин Дж. Опера «Порги и Бесс» (1 картина, Колыбельная Клары)
50. Гершвин Дж. Песня «Любимый мой»

Критерии оценивания знаний обучаемых

Основная задача педагога – проверить уровень историко-теоретических и аналитических знаний по курсу.

II. Освоение историко-теоретического материала

Освоение теоретического материала к экзамену предполагает проработку конспектов лекций, материалов учебников по определенным темам, чтение дополнительной литературы, составление опорных конспектов:

- оценка «Отлично». Теоретический материал освоен полностью, представлен в широком историко-музыкальном контексте, с

привлечением дополнительной литературы; ответ грамотный, логически выстроенный;

- оценка «Хорошо». Теоретический материал освоен полностью, но без привлечения дополнительной литературы;
- оценка «Удовлетворительно». Теоретический материал освоен не полностью, представлен с фактологическими ошибками.
- оценка «Неудовлетворительно». Теоретический материал не освоен.

II. Анализ музыкального произведения

Анализ современных музыкальных сочинений позволяет практически освоить особенности образного строя, жанрового своеобразия, музыкального языка, формы на конкретных образцах зарубежной музыки XX века. Критерии оценивания следующие:

- оценка «Отлично». Верное определение особенностей жанра, музыкального языка, структуры произведения. Ответ полный, грамотный;
- оценка «Хорошо». Допущено незначительное количество ошибок в определении особенностей жанра, музыкального языка, структуры;
- оценка «Удовлетворительно». Ответ неполный, со значительными ошибками в анализе музыкального сочинения;
- оценка «Неудовлетворительно». Анализ не выполнен.

III. Исполнение музыкальных образцов.

Выучивание музыкальных примеров по нотам и наизусть предполагает точное их исполнение:

- оценка «Отлично». Исполнение выразительное и без ошибок;
- оценка «Хорошо». Некоторые ритмические и интонационные неточности в исполнении;
- оценка «Удовлетворительно». Значительные ритмические и интонационные ошибки;
- оценка «Неудовлетворительно». Музыкальны материал не усвоен.

IV. Викторина.

Викторина является одной из обязательных форм работы в изучении курса музыкальной литературы, позволяющей проверить слуховое усвоение и знание конкретных музыкальных произведений. Экзаменационная викторина включает не менее 15 образцов:

- оценка «Отлично». Безошибочное определение стиля, композитора, названия произведения, его части, темы (14-15 правильных ответов);
- оценка «Хорошо». Отдельные неточности (10-13 правильных ответов);
- оценка «Удовлетворительно». Значительные ошибки в определении стиля, композитора, произведения (менее 8 правильных ответов);