

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

Аспирантура

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1 «МУЗЫКА XX ВЕКА»

Направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение

Профиль подготовки «Музыкальное искусство»

Уровень образования:

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-исследователь

Форма обучения – очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра истории музыки

Воронеж
2023

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 909 (с изм. и доп. от 30.04.2015, 06.05.2022).

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры истории музыки «22» мая 2023 г. (протокол № 7).

Разработчик:

Скрынникова О.А., кандидат искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории музыки.

І. Цели и задачи дисциплины

Курс «Музыка XX века» входит в комплекс дисциплин по выбору аспиранта, изучаемых как в очной форме обучения.

Цель курса «Музыка XX века» состоит в формировании целостных представлений о музыкальном искусстве XX века в контексте художественно-стилевых процессов искусства прошлого столетия на примере важнейших и значимых явлений. Панораму музыкальной культуры XX столетия составляют явления, сосуществующие «рядом» и, вместе с тем, находящиеся порой в полярных системах художественных и мировоззренческих координат – от следования или переосмысления традиции до творческих новаций и экспериментов.

Задачи дисциплины:

раскрытие основных закономерностей формирования, становления и развития музыкального искусства XX века; рассмотрение вопросов взаимодействия зарубежной и отечественной музыкальных культур; обоснование специфичности каждого этапа развития в общественно-историческом и художественно-культурном контексте эпохи; раскрытие художественных принципов эпохи XX века, её мировоззренческих, эстетических, стиливых и жанровых особенностей, характеристика уровня музыкальной жизни, образования и исполнительского искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (профиль подготовки Музыкальное искусство) и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами *базовой части программы*.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знать: основные направления и источники историко-музыкальных исследований, основные научные труды, посвященные истории современной музыки. Уметь: пользоваться справочными информационными ресурсами, критически их оценивать и сравнивать. Владеть: способностью логически выстраивать и обосновывать научную информацию по рассматриваемой профессионально-ориентированной проблематике.
ПК-1	способность осмысливать закономерности развития	Знать: специфику музыкально-исторического процесса XX века в социокультурном и художественно-историческом

	музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода	контексте. Уметь: объяснять специфические и общие закономерности музыкально-стилевого движения в аспекте социокультурного и исторического развития. Владеть: методом конкретно-исторического рассмотрения художественных явлений.
--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестр	
		5	6
Аудиторные занятия	32	16	16
В том числе:			
Лекции (Л)	8	4	4
Практические занятия (ПЗ)	24	12	12
Индивидуальные занятия (ИЗ)			
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)	76	38	38
Контроль			
Вид аттестации: зачет			Зач.
ИТОГО:	108	54	54

4.2. Тематическое планирование

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			
		Всего	Аудиторные (лекции/семинары)		Самост. работа
1.	Культура и искусство XX века: основные пути развития, ведущие художественные направления и тенденции, вопросы периодизации.	7	1	-	6
2.	Западноевропейская художественная культура I половины XX века.	8	-	2	6
3.	Основные тенденции в развитии музыкального искусства первой половины XX века. Авангард «первой волны». Неоклассицизм. Неофольклоризм.	9	1	2	6
4.	Творчество О. Мессиана в музыкально-историческом контексте XX века.	12	1	4	7
5.	Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в. Композиторы раннего русского музыкального авангарда.	10	1	2	7

6.	Авангардные тенденции в музыкальном искусстве США первой половины XX в. Творчество Ч. Айвза и Э. Вареза.	8	-	2	6
7.	Авангард «второй волны» в зарубежном музыкальном искусстве второй половины XX века. Дармштадт: деятельность, вопросы музыкальной эстетики и композиторских техник.	9	2	-	7
8.	Творчество ведущих зарубежных композиторов второй половины XX века в контексте эпохи.	18	-	4	7
9.	«Вторая волна» авангарда в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века.	9	2	-	7
10.	Композиторское творчество на постсоветском пространстве. От авангарда к минимализму.	9	-	4	10
11.	Эстетика постмодернизма в музыкальном искусстве рубежа XX-XXI веков	9	-	4	7
ВСЕГО:		108	8	24	76

Содержание дисциплины

Тема 1: Культура и искусство XX века: основные пути развития, ведущие художественные направления и тенденции, вопросы периодизации.

Высокая концентрация художественно-исторического времени и хронологическая плотность событий. Многоликость стилей и направлений культуры XX века. Воздействие социально-исторических событий на художественную картину мира. Вопросы периодизации культуры XX века, взаимодействие модерна и авангарда. Искусствоведческая концепция о прерванности эволюции культуры XX в. и пафосе договаривания. Концептуальность искусства XX века. «Модерн», «модернизм», «постмодерн», «авангард», «авангардизм», «поставангард», «неоромантизм», «постромантизм»: определение понятий и художественных явлений.

Тема 2: Западноевропейская художественная культура первой половины XX века.

Общеисторический контекст: сложность отношений между державами, Первая мировая война и ее политические итоги, крушение идеалов, пессимистические представления о развитии европейского общества; фашистские перевороты в ряде стран Европы, Вторая мировая война и ее итоги.

Мощное развитие научной мысли, революция в естествознании, пересмотр прежних представлений о мироздании и строении материи. Философские концепции первой половины XX века (А. Бергсон, З. Фрейд, М. Вебера, К. Ясперс и М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр и А. Камю, Х. Ортега-и-

Гасет). Зарождение массовой культуры.

Общность художественных устремлений национальных школ в первой половине XX в. и в тоже время поиски своего места в мировом эволюционном процессе, соотношение национального, специфического с универсальным, общезначимым. Экспрессионизм как ведущее художественное направление в искусстве 10-20-х гг. XX века: особенности мировоззрения и новые выразительные средства. Экспрессионизм в поэзии, литературе и театре. Экспрессионистское мироощущение в музыкальном искусстве. Экспрессионизм и «магический неореализм» в художественной культуре Австрии и Германии. Характеристика художественных тенденций: кубизм, дадаизм. Сюрреализм как художественное направление. Сюрреализм в кинематографе.

Тема 3: Основные тенденции в развитии музыкального искусства первой половины XX века. Авангард «первой волны». Неоклассицизм. Неофольклоризм.

Ведущие направления развития музыкального искусства – неоклассицизм, неофольклоризм, авангард. Роль И. Стравинского в истории европейской музыки. Неоклассицизм в творчестве П. Хиндемита, композиторов французской группы «Шести», Б. Бриттена. Неофольклоризм и неоклассицизм в творчестве К. Орфа, Б. Бартока. Авангардные тенденции первой половины XX века (10-е – 30-е гг.), поиски новых принципов организации музыкальной материи – звуковысотности, тембра, фактуры (12-титоновость, шумовая музыка, музыкальный футуризм, пуантилизм и др.). «Нововенская школа» в авангардном движении первой волны авангарда. Додекафония: особенности звуковысотной системы, модальные и тематические компоненты композиционного метода, серийность, сериальность.

Тема 4: Творчество О. Мессиана в музыкально-историческом контексте XX века.

Универсальность личности О. Мессиана, энциклопедизм мышления, сферы деятельности, философско-эстетические взгляды, специфика образного мира музыки, этические и духовные константы творчества, ведущие творческие линии, эволюция стиля, вопросы техники, соприкосновение с авангардными тенденциями середины XX века, позднее творчество.

Тема 5: Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в. Композиторы раннего русского музыкального авангарда.

Множественность стилевых тенденций в отечественном искусстве 10-20-х годов XX века. Взаимодействие отечественного искусства с новыми явлениями и тенденциями европейской культуры начала столетия.

Доминирование эстетики авангарда в художественных исканиях эпохи, идеи тотальной новизны и отношение к традиции.

Русский авангард 10-20-х годов: художественная атмосфера и манифесты русского авангардного движения; архитектурно-живописный, литературно-театральный авангард: новая концепция пространства и пластики; новые идеи и содержательная сторона, новации приемов, жанров и формы.

Ранний русский музыкальный авангард, эволюция музыкального языка и новые техники композиции. Характеристика творчества Н. Рославца, А. Лурье, А. Мосолова.

Тема 6: Авангардные тенденции в музыкальном искусстве США первой половины XX в. Творчество Ч. Айвза и Э. Вареза.

Специфика культуры США – конгломерат национальных традиций выходцев из Европы, Африки, Азии; культурные взаимодействия, влияние джаза; позднее формирование профессиональной композиторской школы.

Творческий облик Ч. Айвза: экспериментаторский пафос творчества, открытие новых средств выразительности, предвосхищение авангардных новаций второй половины XX века, утверждение новых принципов организации музыкальной ткани и формы.

Характеристика творчества Э. Вареза: радикализм мышления, философско-эстетическая концепция и мировоззрение, аспект новизны в творческих принципах композиторской техники и музыкального языка; поиски новых выразительных средств в сферах звука и тембра, составах исполнителей; отношение к додекафонии; периодизация творчества.

Тема 7: Авангард «второй волны» в зарубежном музыкальном искусстве второй половины XX века. Дармштадт: деятельность, вопросы музыкальной эстетики и композиторских техник.

Вторая мировая война и ее последствия в Европе (экономические, демографические, социально-политические проблемы). США в послевоенном мировом пространстве.

Изменение культурологической ситуации, концепция «прерванной эволюции»; изменение духовной среды, стремлений, формирование новых ценностных критериев в культуре, концептуальность художественного творчества. Философско-эстетические и социологические системы, художественные тенденции эпохи. Процесс интеграции национальных традиций. Идеи мировой музыки. Поиск новейших эстетико-языковых средств. История Дармштадского фестиваля и Летних курсов; Центра современного искусства им. Дж. Помпиду, IRCAM.

Панорама авангардных концепций в музыкальном искусстве второй половины XX века: некоторые вопросы истории, основные принципы, формы и свойства. «Тотальная» додекафония, электроакустическая музыка («конкретная», электронная, стохастическая, компьютерная), пространственная музыка, сонорика и тембрика, алеаторика, репетитивная

техника, спектральная музыка; понятия «новая простота» и «новая сложность».

Тема 8: Творчество ведущих зарубежных композиторов второй половины XX века в контексте эпохи.

П. Булез (Франция, р. 1925): творческая разносторонность, многоаспектность поисков новых путей развития музыки, новых средств, соответствующих современным научным представлениям о мире; идеи французского структурализма в композиторском творчестве; этапы творческого становления, характеристика отдельных сочинений.

К. Штокхаузен (Германия, 1928-2007): радикализм мышления, эстетические и философские основы творчества, этапы творческого становления и эволюции, основные техники и методы, идеи интуитивной и мировой музыки, музыкальный театр, характеристика отдельных сочинений.

Я. Ксенакис (1922-2001): философско-эстетические взгляды, влияние античной культуры, вопросы национальной принадлежности личности композитора и его творчества, идейно-смысловой мир музыки, теснейшее взаимовлияние музыкального творчества, архитектуры и математики, специфика концепции «стохастической музыки», этапы творчества, характеристика отдельных сочинений.

Л. Ноно (Италия, 1924-1990): противоречивость оценки личности композитора, включенность образно-идейного мира музыки в исторический контекст, вопросы идеологических и философских взглядов композитора, основные вехи творческого формирования, жанровые особенности, специфика музыкального языка, характеристика отдельных сочинений.

Л. Берио (Италия, 1925-2003): представитель европейского авангарда и поставангарда, единомышленник и оппонент Штокхаузену, Булезу; основы музыкальной эстетики и философских аспектов понимания мира и культурно-исторического процесса; периодизация творчества, черты стиля, вопросы композиционной техники, характеристика отдельных сочинений.

Дж. Кейдж (США, 1912-1992): специфичность авторского видения процесса композиторского творчества, музыка – среда обитания его идей, экспериментаторство, игровая сущность творчества, философско-эстетическая концепция творчества, влияние дадаистов, взаимодействие с европейским музыкальным и художественным авангардом, Дармштадский фестиваль; вопросы техники композиции и исполнительской практики; этапы творческой деятельности (эволюционное движение от додекафонии к идеи хепенинга).

Д. Лигети (Венгрия, 1923-2006): связь с европейским авангардом, истоки творчества, своеобразие музыкального языка и стилевой концепции, вопросы композиционной техники; вехи творческого становления и эволюции, основные жанровые линии творчества, характеристика отдельных сочинений.

К. Пендерецкий (Польша, р. 1933): разноаспектность эстетических и стилевых черт творчества, национальное начало в особенностях

художественного мышления, восприятию мира, способах его отражения; влияние европейского авангарда, поиск авторского облика композиционной техники и стиля; этапы творчества, характеристика отдельных сочинений.

Тема 9: «Вторая волна» авангарда в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века.

Динамика исторических событий: от «оттепели» рубежа 50-60-х гг. к потрясениям, прозрениям и открытиям 90-х; основные тенденции развития. «Знаковые» явления в сфере искусства и культуры: издание повести И. Эренбурга «Оттепель», резолюция 1958 г. об отмене постановления «Об опере Мурадели “Великая дружба”...», гастроль И. Стравинского, П. Булеза, фестиваль современной музыки «Варшавская осень» и разгром художественной выставки Московского отделения Союза художников в Манеже, информационная «изоляция» по отношению к творчеству А. Волконского, А. Каретникова и некоторых других композиторов. Новаторские художественные устремления в литературе, живописи, театре и кинематографе.

Взаимодействие отечественного музыкального искусства с новыми явлениями и тенденциями европейской и мировой культуры. Поляризация академических и авангардных тенденций в отечественном музыкальном искусстве 60-х годов и интеграция между классическими музыкальными стилями и новым музыкальным мышлением XX века, устремленность как к эксперименту, так и к универсальности, всеохватности в 90-е годы XX века.

Характеристика и обзор творчества, эстетических взглядов, особенностей стиля и композиторской техники наиболее значительных отечественных композиторов второй половины XX века:

А. Волконский (1933 – 2005): уникальность личности – авангардная концепция композиторского творчества и интерес к старинной музыке в исполнительстве, ярчайший представитель авангарда в отечественном музыкальном искусстве, соединение додекафонной техники, барочных принципов формы и жанров; основные вехи творческой деятельности, характеристика отдельных сочинений.

Н. Каретников (1930-1994): композитор-новатор, один из лидеров музыкального авангарда, использование принципов тотальной додекафонии, характеристика творчества, основные жанровые линии, характеристика отдельных сочинений.

Э. Денисов (1929-1996): разносторонность творческой деятельности, один из первых представителей отечественного авангарда, яркая выраженность композиторского стиля, использование разнообразных современных техник композиции, стилевой облик, жанровая система, преобладание лиризма, особенности письма, влияние математических методов мышления, эволюция творчества, характеристика периодов творчества.

А. Шнитке (1934-1998): универсализм личности композитора, стилевая разноаспектность творчества, особенности мировидения композитора, драматическое начало – константа стиля на разных этапах творчества;

историкокультурные предпочтения, вопрос о национальных ориентирах творчества, эволюция стиля, преобладание крупных жанров, характеристика этапов творчества и отдельных сочинений.

С. Губайдулина (р. 1931): специфика мышления композитора – соединение рациональности мышления и философски-религиозной, космической окрашенности восприятия мира, поиски связи между различными религиями, философскими учениями, Западом и Востоком; концептуальность творчества и высокая степень символизации образно-смыслового содержания сочинений; этапы творческой эволюции и их характеристика

Тема 10: Композиторское творчество на постсоветском пространстве. От авангарда к минимализму

От авангарда к минимализму: вопросы стилевой эволюции, смены стилевой парадигмы, национальная специфичность и универсализм музыкального языка, разрыв с авангардом, поиски индивидуализированных творческих концепций. Музыкальная эстетика и композиционные принципы творчества В. Сильвестрова (р.1937), А. Пярта (р.1935), Г. Канчели (р.1935).

Тема 11: Эстетика постмодернизма в музыкальном искусстве рубежа XX-XXI веков.

Эстетика постмодернизма в музыкальном искусстве рубежа XX-XXI веков. Философская концепция постмодернизма и техника полистилистики. Полистилистика в композиторском творчестве: типологические черты. Иные стилевые концепции: неоромантизм, неофольклоризм; поставангардная линия в музыкальном искусстве.

Метаисторическое интертекстуальное пространство современного художественного мира. Особенности развития музыкального искусства на современном этапе: принцип смешения техник в композиторском творчестве, диалог с традицией (диалог преемственности и конфликта), «идеология» авангарда в современном музыкальном искусстве, стилевые лики современной музыки.

Форма итогового контроля – *собеседование*, которое проводится по тематике дисциплины. При собеседовании аспирантам предлагается стилистическая экспертиза по иллюстрациям, фрагментам музыкального и литературно-поэтического текста.

V. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспиранта

Самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды работы:

работа с учебниками и учебными пособиями, справочно-энциклопедическими изданиями;

изучение научной музыковедческой и искусствоведческой литературы;

составление конспектов;
слушание музыки;
анализ музыкальных произведений;
чтение художественной литературы по темам.

Самостоятельная работа аспирантов (по темам):

К теме 2:

Чтение: Ф.Кафка «Превращение», «В колонии». Альманах «Синий всадник». Сборник «Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма». Г.Гессе «Игра в бисер»: Т.Манн «Доктор Фаустус». А.Шёнберг. Избранные письма. Альманах Дада. Поэзия французского сюрреализма. С.Дали «Дневник одного гения».

Изучение литературы: [1, 4].

К теме 3:

Слушание музыкальных произведений:

И.Стравинский «Весна священная» (Вешние хороводы, Шествие старейших, Пляска избранной), Симфония псалмов (III часть), Реквием.

А.Шенберг «Лунный Пьеро» (№№2, 13, 18), Сюита для фортепиано ор.25.

А.Веберн Симфония ор.21.

А.Берг Концерт для скрипки с оркестром (финал).

П.Хиндемит Симфония «Художник Матис» (ч. II).

А.Онеггер Оратория «Жанна Д'Арк на костре» (сцена суда).

Ф.Пуленк Концерт для литавр, орана и камерного оркестра.

К теме 4:

Слушание музыкальных произведений:

О.Мессиа́н Опера «Святой Франциск Ассизский»

Концерт для четверых

Изучение литературы: [1, 3, 46].

К теме 5:

Слушание музыкальных произведений:

А. Мосолов 2 Ноктюрна для ф-но

А. Лурье «Формы в воздухе» и «Синтезы» для ф-но

Н. Рославец «Ноктюрн» (квинтет)

В. Дешевов Опера «Лед и сталь»

Чтение: [25, 28, 29, 33]

К теме 6:

Слушание музыкальных произведений:

Ч. Айвз «Вопрос, оставшийся без ответа»

Симфония «Праздники».

Э. Варез «Америки» для симфонического оркестра

«Ионизация», «Пустыни».

Изучение литературы: [3, 21, 31].

К теме 7:

Слушание музыкальных произведений:

П.Шеффер,	Покрывало Орфея
П.Анри	Этюды «Панорама конкретной музыки»
К. Штокхаузен	Структуры
Я. Ксенакис	Метастазис
К.Пендеревский	Трен (Памяти жертв Хиросимы) для 52 струнных инструментов
Ж.Гризе	Les espaces acoustiques
Х.Лахенманн	Танцевальная сюита с немецким гимном
Т.Райли	Музыка In C
С.Райх	Музыка для 18 музыкантов
Й.Холлер	Arcus для 17 инструментов и магнитофонной записи
Х. Дюфур	«Antiphysis» для ф-но и стр.оркестра

Изучение литературы: [3, 4, 5].

К теме 8:

Слушание музыкальных произведений:

П. Булез	Молоток без мастера
К. Пендеревский	«Звуковые пути» для симф. оркестра «Флуоресценции»
К. Штокхаузен	Опера «Вторник» из цикла «Свет»
Л. Берноуи	Симфония для 8 голосов и оркестра Секвенция III для женского голоса
Л. Ноно	«Нет дорог, надо идти ... А. Тарковскому» для семи групп инструменталистов
Д. Лигети	опера «Le Grand Macabre» Aventures для 3-х певцов и 7 инструментов
Я. Ксенакис	«Тростниковые заросли» для оркестра
Д. Кейдж	Соната и интерлюдии для подготовленного фортепиано Еврооперы

Изучение литературы: [1, 3, 4, 23, 24, 50].

К теме 9:

Чтение: И. Эренбург «Оттепель», А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В.Аксенов «Звездный билет», Ф.Искандер «Созвездие Козлотура», А.Рыбаков «Дети Арбата», В.Ерофеев «Москва-Петушки», Т.Толстая «Кысь», В.Екимовский «Автономография».

Слушание музыкальных произведений:

- А. Волконский Вокальный цикл «Сюита зеркал» на сл. Ф.Г.Лорки
Н. Каретников Симфония №4
А.Шнитке Симфонии №№ 1, 3.
Кантата «История доктора Фауста»
С.Губайдулина «На краю пропасти» (для ансамбля виолончелей и двух аквафонов)
«Offertorium» для скрипки с оркестром
Э.Денисов «Итальянские песни» на сл. А.Блока
«Живопись» для оркестра

К теме 10:

Слушание музыкальных произведений:

- Г. Канчели «Стух», «Ночные молитвы»
А. Пярт Симфония №2
Канон памяти Бриттена
В. Сильвестров «Драмы», Симфония № 5
Изучение литературы: [2, 3, 4].

К теме 11:

Слушание музыкальных произведений:

- В. Тарнопольский: «Кассандра» (или «Маятник Фуко»), опера «Когда время выходит из берегов».
В. Екимовский: Композиция 60 («Лунная соната»), .
Ю. Воронцов: «Амулет».
И. Соколов: Солнечная соната для скр. и ф-но, Tango orientale для альты и фортепиано.
И. Машуков: «Кама», «В зверином стиле».
Я. Судзиловский: «Святки», «Пробуждение вселенной».
Ульянич В. «Шум Млечного пути».
Изучение литературы: [3, 4].

5.4. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% – интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Традиционные: лекции (вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная), семинары.

Инновационные технологии: информационные технологии (с использованием компьютерной техники).

Интерактивные технологии: работа в малых группах, лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия, эвристическая беседа; семинары в различных диалогических формах (дискуссий, дебатов, круглых столов, конференций), использование средств мультимедиа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Темы 1--3	УК-1, ПК-1	Тест Викторина Семинар
2.	Тема 3	УК-1, ПК-1	Собеседование
3.	Тема 5	УК-1, ПК-1	Викторина
4.	Тема 6	УК-1, ПК-1	Викторина Семинар
5.	Темы 7-8	УК-1, ПК-1	Тест Викторина
6.	Темы 9-11	УК-1, ПК-1	Викторина
7	Промежуточная аттестация (зачет)	УК-1, ПК-1	Зачетные требования собеседование

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование (музыкальная викторина)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено 40% и менее тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 50 - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 70 - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 90 -100% тестовых заданий
Доклад на заданную тему	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии

		с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Самостоят. работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Собеседование (опрос на семинарском занятии)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся отказывается от ответа; демонстрирует отсутствие минимальных знаний по дисциплине; допускает грубые ошибки в ответе; у него отсутствуют практические навыки; обучающийся не может исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; допускает упрощенное изложение материала с небольшими ошибками и затруднениями, неточно или схематично; испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся твердо усвоил основной материал; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускаются 2 негрубые ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несущественными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Ответ содержательный, уверенный и четкий; обучающийся свободно владеет материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы демонстрирует знание материала; допускаются 1-2 недочета, которые обучающийся исправляет по замечанию преподавателя

Показатели оценивания компетенций на промежуточной аттестации

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

—знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;

—умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;

—владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии и шкала оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине. Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	глубокое знание программного материала по дисциплине, освоение основной и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в понимании, изложение и практическое использование усвоенных знаний	5 (отлично)	на всех этапах
овладение элементами компетенции «знать» и «уметь»	полное знание программного материала по дисциплине, освоение основной рекомендованной литературы, стабильный характер знаний и умений	4 (хорошо)	на всех этапах
	способности к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности		
Овладение элементами компетенции «знать»	Освоение основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомство с основной рекомендованной литературой, обладание необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора	3 (удовлетв.)	на всех этапах

Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют обучающемуся продолжить освоение материала или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине	2 (неудовлетв)	на всех этапах
---	--	-------------------	----------------

Оценка **«зачтено»** соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка **«не зачтено»** соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

6.3. Типовые задания и иные материалы для текущей аттестации по дисциплине

6.3.1. Примерное содержание тестовых материалов:

№1

1. Кто из перечисленных художников не входил в группу «Мост»? (*подчеркните*)
а) Э.Кирхнер, б) Э.Хенкель, в) К.Шмидт-Ротлюф, г) Э.Нольде, д) Э.Мунк.
2. Кто из перечисленных художников не входил в группу «Синий всадник»? (*подчеркните*)
а) Ф.Марк, б) В.Кандинский, в) А.Макке, г) П.Клее, д) А.Шёнберг, е) О.Дикс.
3. Как назывался первый сборник-антология немецкого поэтического экспрессионизма? (*подчеркните*)
а) «Сумерки богов», б) «Сумерки цивилизации», в) «Сумерки человечества».
4. Какие из перечисленных опер написаны по поэме О.Кокошки? (*подчеркните*)
а) Шенберг «Счастливая рука», б) Хиндемит «Убийца – надежда женщин», в) Берг «Лулу».
5. К какому жанру относится произведение Шенберга «Пеллеас и Мелизанда»? (*подчеркните*)
а) опера, б) увертюра, в) монодрама, г) симфоническая поэма.

6. Соотнесите название произведения и жанровый тип:

1. «Ожидание» Шенберга				а) сценические игры			
2. «Лунный Пьеро» Шенберга				б) оратория			
3. «Лестница Иакова» Шенберга				в) монодрама			
4. «Воцтек» Берга				г) опера			
5. «Песни Катулла» Орфа				д) мелодрама			
6. «Демон» Хиндемита				е) танцевальная пантомима			
7. «Кармина Бурана» Орфа				ж) балет в четырех вариациях			
8. «Четыре темперамента» Хиндемита				з) сценическая кантата			
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Соотнесите название трудов и фамилию авторов:

1. «Шульверк – начальное музыкальное воспитание»		а) Шенберг б) Орф в) Хиндемит
2. «Мир композитора»		
3. «Учение о гармонии»		
1	2	3

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события:

1) образование Дрезденской художественной группы «Мост», 2) образование Мюнхенской художественной группы «Синий всадник», 3) завершение Бергом Скрипичного концерта («Памяти ангела»), 4) присуждение Хиндемиту Бальцановской премии в Риме, 5) открытие в Зальцбурге Института Орфа.

9. Какая из перечисленных опер была поставлена в 20-годы в Ленинграде (под. рук. Дранишникова)?

а) Шёнберг «Моисей и Аарон», б) Берг «Воцтек», в) Хиндемит «Убийца – надежда женщин».

10. Как известно, в музыкальном искусстве Австрии и Германии не сложилось группы или объединения, вставшего полностью на идейно-художественные позиции экспрессионизма. Тем не менее, экспрессионистское мировосприятие свойственно художественному и музыкальному миру ряда произведений композиторов «Нововенской школы». Укажите, в чем оно проявилось?

№2

1. Кто из перечисленных архитекторов не входил в творческую мастерскую Ле Корбюзье? (*подчеркните*)

а) Райт; б) Ван дер Роз; в) Гропиус, г) Ксенакис.

2. В Италии рождение футуризма отмечено «Манифестом футуризма». Кто является его автором? (*подчеркните*)

а) Руссоло; б) Маринетти; в) Северини.

3. Какое сочинение для оркестра Я. Ксенакиса стало основой для разработки макета павильона фирмы «Филипс» на Всемирной выставке в Брюсселе (1958 г.): *(подчеркните)*
а) Plegra; б) Metastasis; в) Vochor.
4. В каких из перечисленных произведений имеет место обращение к тексту романа Д.Джойса «Улисс»? *(подчеркните)*
а) Штокхаузен «Пение отроков», б) Берлио «Симфония», в) Берлио «Секвенция III для женского голоса; г) Булез «Молоток без мастера».
5. К какому жанру относится произведение Мессиана «Святой Франциск Ассизский»? *(подчеркните)*
а) монодрама б) опера, в) мистерия, г) сценическая кантата.
6. Соотнесите название произведения и автора:

1. «Вертолетный квартет» 2. «Квартет на конец времени» 3. «История доктора Иоганна Фауста» 4. «Солнце инков» 5. «Формы в воздухе» 6. «Polimorphia» 7. «Ionisation» 8. «Диалектический контрапункт наобум»					а) Денисов б) Шнитке в) Мессиан г) Штокхаузен д) Лурье е) Пендеревский ж) Ноно з) Варез		
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
1) начало деятельности Дармштадского музыкального фестиваля; 2) окончание работы К. Штокхаузена над гепталогией «Свет»; 3) премьера «4'33''» Д. Кейджа; 4) показ «Черного квадрата» К. Малевича; 5) премьера оперы А. Дешевова «Лед и сталь».

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в виде зачета, который проводится в устной форме. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется преподавателем при условии выполнения ими программы по данной учебной дисциплине и отсутствии задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости.

Зачет проводится в форме собеседования-диспута. Зачетные требования охватывают следующие тематические линии курса:

1. Художественные направления, стили, тенденции в искусстве XX века: экспрессионизм, футуризм, абстракционизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, постмодернизм (характерные черты, основные представители).
2. Неоклассицизм, неоромантизм, неофольклоризм, авангард, поставангард,

постмодернизм в музыкальном искусстве второй половины XX века (основные особенности и представители).

3. Музыкальные системы, приемы и техники письма, их видовые свойства: додекафония; конкретная, электронная, пространственная, интуитивная, графическая, спектральная, стохастическая музыка, минимализм, полистилистика; тотальный сериализм, алеаторика, репетитивная техника, коллаж, сонорика, тембрика; специфика звуковысотной и ритмической организации, нотации, формы, фактуры, вопросы исполнения и коммуникации.
4. Основные стилевые черты, обзор творчества композиторов, изучаемых в рамках курса.
5. Музыкаведческая литературы по персоналиям.

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины на промежуточной и итоговой аттестации:

оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»: обучающийся успешно осваивал материал дисциплины в течение семестров и не имеет задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости; «зачтено» ставится за хорошее знание материала, которое выявляется как на текущих занятиях (учитывается его участие в устных опросах, письменных блиц-опросах и тестировании, положительные и отличные результаты слуховых викторин), так и на итоговом зачетном собеседовании. Студенты выбирают самостоятельно проблематику курса для выступления на зачете. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов выбранной темы. При собеседовании студентам предлагается стилистическая экспертиза по иллюстрациям, фрагментам музыкального и литературно-поэтического текста;

оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»: обучающийся имеет задолженности по результатам текущего контроля успеваемости; «незачтено» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность определить рамки исторического стиля, специфику композиционной техники в предлагаемых для экспертизы фрагментах музыкальных произведений, нотных текстов, иллюстраций произведений искусства.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная:

1. История зарубежной музыки XX века / Отв. ред. Н.А. Гаврилова. – М., 2005.
2. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т.Н. Левая. – СПб., 2005.
3. Акопян Л.О. Музыка XX века: Энциклопедический словарь. – М., 2010.
4. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века. – М., 2011.
5. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
6. Теория современной композиции: Учебное пособие. – М., 2005.

Дополнительная:

7. Альманах Дада. – М., 2000.
8. Баева А. «Когда время выходит из берегов» – опера В. Тарнопольского // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
9. Ван Эммерик Пол. Д. Кейдж и креолизация сериализма // Музыкальная академия. – 1997. – №2. – С.201-205.
10. Веберн А. Лекции о музыке. Письма / Пер. с нем. В.Г.Шнитке. – М., 1975.
11. Гаэтан Пикон. Сюрреализм: 1919-1939. – М., 1995.
12. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. – СПб., 2003.
13. Гессе Г. Игра в бисер. – М., 1991.
14. Джон Кейдж. Из книги «Тишина». История экспериментальной музыки в США // Музыкальная академия. – 1997. – №2. – С.205-211.
15. Дубинец Е. Творчество сквозь призму нотации // Музыкальная академия. – 1997. – №2. – С.191-201.
16. Екимовский В. Оливье Мессиаен: Жизнь и творчество. – М., 1987.
17. Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Под общей ред. И. Нестьева. – М., 1975.
18. Зарубежная музыка. XX век: Очерки и документы. Вып.1,2 / Под ред. М. Арановского и А. Баевой. – М., 1995.
19. Зейфас Н. Песнопения: О музыке Г. Канчели. – М., 1991.
20. Иванова И. Трансформации и инвариант в «Структурах 1б» Пьера Булеза // Музыка и время. – 2000. – №3. – С.31-32.
21. Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. – М., 1991.
22. Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. статей. – Н.-Новгород,
23. Кириллина Л. Луиджи Ноно // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
24. Кириллина Л. Лучано Берлио // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
25. Левая Т. Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская

- музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
26. Манн Т. Доктор Фаустус. – М., 2004.
27. Музыка из бывшего СССР: Сб. статей. Вып. 1-2. – М., 1994-1995.
28. Наков А. Русский авангард / Пер. с фр. Е.М. Титаренко. – М., 1991.
29. Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-сост. А.Д. Сарабьянов. Тексты Н.А. Гурьяновой и А.Д. Сарабьянова. – М., 1992.
30. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. – М., 2001.
31. Петров Ю. Заметки о «Конкорде» // Музыкальная академия. – 2002. – №3. – С.133-141.
32. Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – М., 2002.
33. Польдяева Е., Старостина Т. Звуковые открытия раннего русского авангарда // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
34. Поэзия французского сюрреализма. – СПб., 2004.
35. С. Дали. Дневник одного гения. – М., 1996.
36. Савенко С. Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
37. Савенко С. Карлхайнц Штокхаузен // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.1. – М., 1995.
38. Савенко С. Сумерки времен // Музыкальная академия. – 2000. – №2.
39. Синий всадник / Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. Перевод, комм., и вст.ст. З. Пышновской. – М., 1996.
40. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992. – С.186-189.
41. Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма. – М., 1990.
42. Тараканова Е. Современная музыка и экспрессионистская традиция // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
43. Ф. Кафка. Превращение. В колонии. – М., 1993.
44. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1992.
45. Холопова В. Путь к центру: Композитор Родион Щедрин. – М., 2000.
46. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве О. Мессиана. – М., 2002.
47. Шёнберг А. Избранные письма / Пер. В. Шнитке. Ред. М. Друскин и Л. Ковнацкая. – СПб., 2001.
48. Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. – М., 2000.
49. Шнитке А. Статьи о музыке. – М., 2004.
50. Штокхаузен К. Дышать воздухом иных планет: Беседа / Вела С.И. Савенко // Советская музыка. – 1990. – №10.
51. Штокхаузен К. Подобно свободной естественной науке: Беседа / Вел Л. Грабовский // Советская музыка. – 1990. – №10.