

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.08 «ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ»

Направление подготовки / специальность 53.05.05 Музыковедение

Уровень образования: высшее образование, специалитет

Квалификация выпускника: музыковед, преподаватель

Форма обучения - очная

Музыкальный факультет

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра истории музыки

Воронеж-2023

Рабочая программа учебной дисциплины «История современной музыки» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.05 Музыкаведение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №732 от 01.08.2017.

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена на заседании кафедры истории музыки от «22» мая 2023 г. Протокол № 7

Разработчики рабочей программы учебной дисциплины:
зав.кафедрой истории музыки,
кандидат искусствоведения, и.о.профессора Скрынникова О.А.;
старший преподаватель Бычкова А.В.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса «История современной музыки» состоит в воссоздании общей картины важнейших и значимых явлений западноевропейского и отечественного музыкального искусства XX века в художественном контексте столетия. Курс призван помочь студенту разобраться в пестрой картине музыкальной культуры XX века, обнаружить ее как мир взаимодействий, взаимообусловленности и предопределенности, имеющий свою логику музыкально-исторического процесса.

В содержание курса включены темы, связанные с музыкальной культурой первой половины XX века (например: «Нововенская школа», К. Орф, П. Хиндемит, Э. Сати, французская группа «Шести», О. Мессиан, Ч. Айвз и др.), с целью формирования у студентов целостных представлений о музыкально-историческом процессе в XX – начале XXI вв.

Музыкальное искусство XX века, как и его культура в целом, отличается особой концентрацией художественно-исторического времени и хронологической плотностью событий. 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.

Понятие «современная музыка» принято относить к музыкальному искусству второй половины XX века, отмеченному авангардными идеями. Середина века, 1950 год К. Штокхаузеном был назван «*часом X*», определившим коренной поворот в эволюции музыкального языка и положившим начало эпохи *Новейшей музыки*. Хотя, как известно, истоки многих тенденций и явлений современного музыкального искусства – в творческих исканиях, прозрениях и открытиях художников первых десятилетий XX века.

Задачи дисциплины состоят:

- в выявлении основных этапов развития музыкального искусства XX века, в раскрытии особенностей музыкально-исторического процесса;
- в рассмотрении вопросов музыкальной культуры и музыкального творчества в ряду фактов и событий истории, в соотношении с художественными явлениями смежных видов искусств и, в целом, – с философско-эстетическими и литературно-художественными исканиями эпохи;
- в характеристике и осмыслении принципов, закономерностей основных техник современной композиции (додекафония, тотальный сериализм, сонорика, алеаторика, полистилистика, репетитивная техника, спектральный метод и др.);
- в раскрытии основных эстетических, мировоззренческих, стилевых и жанровых особенностей творчества ведущих композиторов XX века;
- в формировании навыков слухового анализа и слуховой экспертизы стилистических и композиционных особенностей того или иного явления современного музыкального искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Учебная дисциплина «История современной музыки» адресована студентам, обучающимся по специальности **53.05.05** Музыкаведение, и входит в состав дисциплин базовой части Блока 1.

2.2. Дисциплина «История современной музыки» изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «История искусства», «Гармония», «Философия», «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «История оркестровых стилей» и предшествует изучению дисциплин «Теория современной композиции», «Эстетика», «Музыкальная критика и журналистика».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций по специальности 53.05.05 Музыкаведение:

Код и наименование компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижение компетенции
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки XX - начала XXI веков; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ПК-2	Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; — основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; — выявлять связи между музыкой и другими видами искусства. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методами исследования в области музыки и других видов искусств; — навыками критического осмысления музыкального искусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	1 семестр	2 семестр
		Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:	64	32	32
Лекции (Л)	32	16	16
Семинары (С)	32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)	44	22	22
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		3	3
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	54
	зач. ед.	3	1,5

4.2. Тематическое планирование дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов			
		Трудоемкость	Аудиторные занятия		СРС
			лекции	практ. занятия	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	<u>I курс, 1 семестр</u> <i>Введение.</i> Основные тенденции в развитии культуры XX в.	3	1	0	2
2.	<i>Раздел I. Художественная и музыкальная культура Европы первой половины XX века.</i> Западноевропейская художественная и музыкальная культура I половины XX в.	5	2	1	2
3.	Австро-немецкая художественная культура: основные направления и тенденции	6	2	2	2
4.	Композиторы «Нововенской школы»: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг	10	2	4	4
5.	Творчество К. Орфа и П. Хиндемита	6	2	2	2
6.	Художественная и музыкальная культура Франции первой половины XX в.	6	2	2	2
7.	Э. Сати и композиторы группы «Шесть»	11	3	3	5

8.	Творческий портрет О. Мессиаана	7	2	2	3
	<i>Итого:</i>	<i>54</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>22</i>
9.	<u>I курс, 2 семестр</u> <i>Раздел II. Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в.</i> Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в. Композиторы раннего русского музыкального авангарда.	6	2	2	2
10.	<i>Раздел III. Музыкальная культура США первой половины XX в.</i> Музыкальная культура США I половины XX в. Творчество Ч. Айвза и Э. Вареза.	6	2	2	2
11.	<i>Раздел IV. Музыкальная культура Европы и США второй половины XX века.</i> Музыкальная культура второй половины XX века	4	2	-	2
12.	Характеристика творчества ведущих композиторов второй половины XX века в контексте эпохи: П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, Л. Ноно, Л. Берио, Дж. Кейдж, Д. Лигети, К. Пендерецкий.	10	2	4	4
13.	<i>Раздел V. Отечественная художественная и музыкальная культура второй половины XX начала XXI вв.</i> Отечественная музыкальная культура 1960-2010-х гг.	4	1	-	3
14.	Авангардное движение в России.	8	2	4	2
15.	«Новая фольклорная волна».	5	1	2	2
16.	От авангарда к минимализму и «новой простоте».	6	2	1	3
17.	Отечественное музыкальное искусство на современном этапе.	5	2	1	2
	<i>Итого:</i>	<i>54</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>22</i>
	<i>ВСЕГО ЧАСОВ:</i>	108	64	44	

4.3. Содержание разделов дисциплины

ВВЕДЕНИЕ .

Тема 1. Основные тенденции в развитии культуры XX в.

Высокая концентрация художественно-исторического времени и хронологическая плотность событий. Воздействие социально-исторических событий на художественную картину мира. Искусствоведческая концепция о прерванности эволюции культуры XX в. и пафосе договаривания. Теория классической и аклассической систем мышления. Концептуальность искусства XX в. Модерн и авангард – два вектора культуры столетия: специфика взаимодействий. Многоликость стилей и направлений искусства XX века, вопросы периодизации.

РАЗДЕЛ I .

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА .

Тема 2. Европейская художественная и музыкальная культура первой половины XX в.

Общеисторический контекст: 10-е гг. – сложность отношений между державами, Первая мировая война и ее политические итоги, борьба за передел мира, революции, социальные конфликты, крушение идеалов, пессимистические представления о развитии европейского общества; тенденция к стабильности и реформам в 20-е гг., развитие техники; 30-е гг. – мировой экономический кризис, фашистские перевороты в ряде стран Европы, распространение тоталитарных режимов, переход Германии к прямым актам агрессии в Европе, начало Второй мировой войны. Россия в европейском пространстве, специфика исторического развития и художественных процессов.

Мощное развитие научной мысли, революция в естествознании, пересмотр прежних представлений о мироздании и строении материи. Открытия Э. Резерфорда (деление атомного ядра), М. Планка (квантовая теория света), А. Эйнштейна (теория относительности), Н. Бора, П. Кюри, Э. Ферми и многих др. Ускорение технического прогресса и создание условий для формирования индустриального базиса массового производства. Зарождение массовой культуры. Философские концепции первой половины XX века: развитие материалистического взгляда на мир, учения фр. философа А. Бергсона (об интуиции), австр. ученого З. Фрейда (о бессознательном), труды нем. социолога М. Вебера (о влиянии протестантизма в становлении капиталистического общества), философия экзистенциализма (существования) в работах К. Ясперса и М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, А. Камю, Г. Марселя, Х. Ортега-и-Гасета.

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. Магистральные линии развития музыкального искусства – неоклассицизм, неофольклоризм, авангард.

Неофольклоризм – одно из центральных направлений развития музыкального искусства XX века, осмысление фольклора как источника новых выразительных средств, формирование нового типа мышления на основе взаимодействия традиционной и профессиональной культурно-исторических систем, поиск национального своеобразия и самобытности музыкального искусства в сочетании с новыми формами композиторской техники.

Неоклассицизм: культурно-исторические предпосылки, объективность высказывания, поиски устойчивых эстетических и этических ориентиров, утверждение идеи соразмерности и порядка, культ ясности выражения, установка на историзм мышления, обращение к разнообразным национальным и авторским стилевым и жанровым моделям с целью достижения универсализма, остранение личного начала как фактор воссоздания диалога прошлого и настоящего. Переход композиторов от неофольклорных к неоклассическим «координатам» в музыкальном искусстве.

Авангардные течения в искусстве первой половины XX века. Авангард «первой волны» (10-е – 30-е гг.): стремление к созданию новой художественной реальности, независимой от земных событий и человеческих переживаний, идеи космизма, прорыва в «иные измерения и миры»; поиски новых принципов организации музыкальной материи – звуковысотности, новой природы звука, тембра, фактуры (12-титоновость, шумовая музыка, музыкальный футуризм, пуантилизм и др.¹).

Музыкальный материал:

<i>А.Скрябин</i>	Прометей
<i>И. Стравинский</i>	Балет «Весна священная»
<i>Б. Барток</i>	Музыка для струнных, ударных и челесты
<i>К. Орф</i>	Кармина Бурана
<i>А. Веберн</i>	Шесть багателей
<i>Л. Руссоло</i>	Типографская машина
<i>А. Мосолов</i>	Завод

Тема 3. Австро-немецкая художественная культура: основные направления и тенденции.

Общественно-политическое развитие Австрии и Германии, специфика культурно-исторического развития в предвоенные и послевоенные годы. Экспрессионизм ведущее художественное направление в искусстве 1910-1920-х гг. Особенности мировоззрения: создание художественной картины мира, в которой предчувствовалось время роковых и необратимых

---

¹ Данные аспекты авангардного движения первой половины XX в. рассматриваются в темах №№6,7,8,10.

перемен, разрушение гармонии мира, трагическое ощущение бытия, предопределенность и обреченность человеческого существования, надломленность внутреннего мира и деформированность, искаженность внешнего; ключевые образы – Апокалипсис, Страшный суд и его неумолимое наступление, город и опустевшие небеса над ним. Новые выразительные средства.

Экспрессионизм в поэзии, литературе и театре: первый поэтический сборник «Сумерки человечества», Г. Гейм, В. Клемм, Г. Тракль, Г. Бенн, А. Штрамм, Ф. Кафка, О. Кокошка; фильм Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари». Экспрессионизм в живописи: предпосылки возникновения, предшественники (Д. Энсор, Э. Мунк, Ван Гог); художники дрезденской группы «Мост» (Э. Кирхнер, Э. Нольде, М. Пехштейн, Э. Хеккель) и мюнхенской группы «Синий всадник» (В. Кандинский, Ф. Марк, А. Макке, П. Клее, А. Шенберг), Э. Гросс, О. Дикс. Аспекты авангардизма в недрах искусства экспрессионизма. Проявления экспрессионизма в других национальных школах Европы. Экспрессионизм и «магический неореализм» в художественной культуре Австрии и Германии. Экспрессионистское мироощущение в музыкальном искусстве.

Тема 4. Композиторы «Нововенской школы».

«Нововенская школа»: эстетические принципы, эволюция творческих приемов. Авангардное мышление и вопросы преемственности. Додекафония: особенности звуковысотной системы, модальные и тематические компоненты композиционного метода, серийность, сериальность.

Характеристика творчества *А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга:* особенности художественно-эстетических и философских взглядов, специфика мировоззрения, образный мир музыки, вопросы периодизации творчества, эволюции музыкального языка и композиционной техники, додекафонии трактовка, сериализм, пуантилизм и сонорность.

Музыкальный материал:

<i>А. Шёнберг</i>	Струнный секстет «Просветленная ночь» «Лунный Пьеро»
<i>А. Веберн</i>	Пассакалия для оркестра ор.1 Симфония ор.21
<i>А. Берг</i>	Опера «Воццеck» Концерт для скрипки с оркестром

Тема 5. Творчество К. Орфа и П. Хиндемита.

Творчество К. Орфа и П. Хиндемита в контексте неофольклоризма и неоклассицизма немецкой музыкальной культуры первой половины XX века.

Творческий портрет *К. Орфа*. Периодизация творчества, черты стиля, особенности театральной эстетики. Кантата «Кармина Бурана». Трилогия

«Триумфы». Педагогическая система музыкального развития К. Орфа (основная характеристика).

Характеристика творчества *П. Хиндемита*. Универсализм личности, периодизация творчества, музыкально-эстетические взгляды, стилевые особенности, музыкально-теоретическая система П. Хиндемита.

Музыкальный материал:

К. Орф Сценическая кантата «Кармина Бурана»
«Триумфы»

П. Хиндемит Симфония «Гармония мира»
(или «Художник Матис»)
Цикл «Ludus tonalis»

Тема 6.

Художественная и музыкальная культура Франции первой половины XX века. Э. Сати и Groupe des Six.

Особенности художественной культуры Франции начала XX века: многообразие художественных исканий (смена философско-эстетических ориентиров, миропонимания, выразительных средств, взаимодействие и противоречия): кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак), дадаизм (Т. Тцара, Ф. Супо, А. Дюшан), сюрреализм (М. Эрнст и А. Бретон, П. Элюар, Л. Арагон, Ф.Г. Лорка; С. Дали и др.; сюрреализм в кинематографе). Стилиевой перелом в музыкальном искусстве в середине 10-х гг. Неоклассицистские и неофольклорные тенденции, черты авангардизма. Дягилевская антреприза и И. Стравинский в контексте развития музыкальной культуры Франции.

Э. Сати и Groupe des Six. Сотрудничество с Ж. Кокто; «Петух и Арлекин». Характеристика творческой деятельности Э. Сати: формирование новой эстетики музыкального искусства, протест против академизма, преодоление влияний Вагнера и Дебюсси. Балет «Парад» – начало новой эпохи, новации музыкального языка, формы.

Эстетика и стилевые черты творчества композиторов Groupe des Six: к.10-н.20-х гг. – культ большого города, машин и механизмов; звуковая среда повседневности, музыка джаза, мюзик-холла, ночных кафе; культивирование мелодии; неофольклорные стилевые проявления; романтизация современного города и пародийно-гротесковое осмеяние мира обывателя, приемы буффонады; сер.20-х – 30-е гг. – неофольклорные, неоклассические стилевые ориентиры, эволюция эстетики, влияние историко-культурной атмосферы времени на образно-смысловое содержание сочинений. *Характеристика творчества Д. Мийо**, *А. Онеггера*, *Ф. Пуленка*.

Музыкальный материал:

Э. Сати Балет «Парад»
Цикл для ф-но «Засушенные эмбрионы»

<i>Д. Мийо</i>	Балет «Бык на крыше»
<i>А. Онеггер</i>	Пасифик 231 Оратория «Жанна д'Арк на костре»
<i>Ф. Пуленк</i>	Опера «Голос человеческий» Концерт для органа, литавр и симфонического оркестра

Тема 8. Творческий портрет О. Мессиана.

Группа «Молодая Франция» и *О. Мессиаан*. Творческий портрет О. Мессиаана: универсальность личности, 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.

Музыкальный материал:

<i>О. Мессиаан</i>	Квартет «На конец времени» «Пробуждение птиц» Симфония «Турангалилла» Опера «Св. Франциск Ассизский»
--------------------	---

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

Тема 9.

Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в. Ранний русский музыкальный авангард.

Музыкальная культура России I половины XX века в мировом музыкально-историческом и художественном контекстах. Общественно-историческое развитие страны, уникальность событий русской истории. Культура и Революция: эстетика революции в культурных процессах, поляризация русской культуры. Философско-эстетические и идеологические концепции и дискуссии эпохи. Идеи Пролеткульта и противоречия движения. Множественность стилевых тенденций в отечественном искусстве 20-х годов. Взаимодействие отечественного искусства с новыми явлениями и тенденциями европейской культуры начала XX века. 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 (И. Северянин, В. Хлебников, В. Крученых, В. Мейерхольд, Таиров, Евреинов, массовые театры нового

типа): новая концепция пространства и пластики; новые идеи и содержательная сторона, новации приемов, жанров и формы.

Русская музыка после 1917 года. Вопросы периодизации, музыкально-стилевых ориентиров. Творческие пересечения и взаимовлияния музыки и других видов искусства. Ранний русский музыкальный авангард: деятельность Н. Кульбина; творческие искания М. Матюшина, А. Лурье, Н. Рославца, Н. Обухова, И. Вышнеградского*, А. Аврамова*, А. Мосолова, В. Дешевова. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции: синтетаккорды Рославца, несерийная додекафония Обухова, микрохроматика у Лурье, Матюшина, Вышнеградского, конструктивистские идеи Мосолова. Судьба русского авангарда в период второй половины 20-х – начала 30-х гг. Стилистический и мировоззренческий перелом в отечественной культуре 30-50-х гг. Трагическая антиномичность исторического периода, судьбы художественной интеллигенции. Искусство в системе тоталитарного государства. Эстетические функции искусства и его методы. Движение к традиции.

Музыкальный материал:

<i>А. Мосолов</i>	«Завод» Два ноктюрна для ф-но
<i>А. Лурье</i>	«Формы в воздухе» для ф-но
<i>Н. Рославец</i>	«Ноктюрн» (квинтет)
<i>Г. Попов</i>	Камерная симфония
<i>С. Прокофьев</i>	Балет «Стальной скок» («Фабрика»)

РАЗДЕЛ III.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА США ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

**Тема 10. Музыкальная культура США первой половины XX века.
Творчество Ч. Айвза и Э. Вареза.**

Особенности социально-исторического и экономического развития США в первой половине XX века: мощный приток эмигрантов, бурный подъем экономики в начале века и в 40-е гг., техническая оснащенность предприятий, образование корпорации Г. Форда, реформы президента Рузвельта; вместе с тем – социальные противоречия, рост коррупции, деятельность ку-клус-клана, развитие массовой культуры и индустрии развлечений.

Специфика культуры – конгломерат национальных традиций выходцев из Европы, Африки, Азии; культурные взаимодействия, влияние джаза; позднее формирование профессиональной композиторской школы. Композиторы «Американской пятерки».

Творческий облик *Ч. Айвза*: экспериментаторский пафос творчества, открытие новых средств выразительности, предвосхищение авангардных новаций второй половины XX века, соединение разнородного, разномасштабного и разновременного в едином контексте, 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.

Музыкальный материал:

Ч. Айвз «Вопрос, оставшийся без ответа»
Соната на трех страницах

Э. Варез «Америки» для симфонического оркестра
«Ионизация»

РАЗДЕЛ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ И США ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.

Тема 11. Музыкальная культура второй половины XX в.

Вторая мировая война и ее последствия в Европе (экономические, демографические, социально-политические проблемы). США в послевоенном мировом пространстве. Конец 40-х –50-е гг.: начало нового этапа в культурно-историческом процессе, высокий темп экономического роста европейских стран, осуществление экономической интеграции (создание ЕЭС), внедрение результатов научных открытий и новых технологий, изменение социальной структуры общества – переход рабочей силы из производства в сферу услуг, появление «мирового потребителя»; выделение стран с информационной и информационно-индустриальной экономикой (США, Канада, Великобритания; Германия, Франция, Япония).

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» додекофония, электроакустическая музыка («конкретная», электронная, стохастическая, компьютерная), пространственная музыка, сонорика и тембрика, алеаторика, репетитивная

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

Музыкальный материал:

<i>П. Шеффер,</i> <i>П. Анри</i>	Этюды «Панорама конкретной музыки» Покрывало Орфея
<i>О. Мессиа́н</i>	Четыре ритмических этюда для ф-но
<i>К. Штокхаузен</i> <i>Я. Ксенакис</i>	Структуры Метастазис
<i>К. Пендерецкий</i>	Трен (Памяти жертв Хиросимы) для 52 струнных инструментов
<i>Х. Лахенманн</i>	Танцевальная сюита с немецким гимном Dal niente для кларнета
<i>Т. Райли</i>	Музыка In C
<i>С. Райх</i>	Музыка для 18 музыкантов*
<i>Ф. Гласс</i>	Героическая симфония

Тема 12.

Характеристика творчества ведущих 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. Берно (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, р. 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, восприятии мира, способах его отражения; влияние европейского авангарда, поиск авторского облика композиционной техники и стиля; этапы творчества, характеристика отдельных сочинений.

Музыкальный материал:

<i>П. Булез</i>	Молоток без мастера Три импровизации Малларме
<i>К. Пендерецкий</i>	«Звуковые пути» для симф. оркестра Трен памяти жертв Хиросимы
<i>К. Штокхаузен</i>	«Бетхаузен-Штокховен» Опера «Вторник» «Пение отроков»
<i>Л. Берно</i>	Симфония для 8 голосов и оркестра Секвенция III для женского голоса «Народные песни»
<i>Л. Ноно</i>	«Освещенная фабрика» для голоса и

магнитофонной ленты на текст Ч. Павезе
«Нет дорог, надо идти ... А. Тарковскому»
для семи групп инструменталистов

Д. Лигети

опера «Le Grand Macabre»
«Lux aeterna» для хора

Я. Ксенакис

«Тростниковые заросли» для оркестра
«Ночной свет» для оркестра
Сюита из балета «Плеяды»

Д. Кейдж

Соната и интерлюдии для подготовленного
фортепиано
1956 in A Landscape

РАЗДЕЛ V. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.

Тема 13: Отечественная художественная и музыкальная культура 1960-1990-х гг.

Вопросы периодизации, путь от «оттепели» рубежа 50-60-х гг. к потрясениям, прозрениям и открытиям 90-х; основные тенденции развития. Динамика общественно-исторических событий периода «оттепели». Историко-культурный перелом на рубеже 50-60-х годов и непоследовательность официальных решений в области культуры: издание повести И. Эринбурга «Оттепель», резолюция 1958 г. об отмене постановления «Об опере Мурадели “Великая дружба”...», гастроли И. Стравинского, П. Булеза, фестиваль современной музыки «Варшавская осень» и разгром художественной выставки Московского отделения Союза художников в Манеже, судебные процессы против ряда писателей, информационная «изоляция» по отношению к творчеству А. Волконского, А. Каретникова и некоторых других композиторов. Преодоление изоляции от общеевропейских процессов художественного развития. Новаторские художественные устремления в литературе, живописи, театре и кинематографе. Взаимодействие отечественного искусства с новыми явлениями и тенденциями европейской и мировой культуры. Поляризация академических и авангардных тенденций в отечественном музыкальном искусстве 60-х годов. Значительное языковое обновление отечественной музыки, освоение новых приемов и композиционных техник. 70-80-е гг.: новая фаза в общественной жизни страны, усиление практики цензурных запретов и идейно-политических акций против деятелей науки, культуры и искусства в 70-е гг. (И. Бродский, А. Твардовский, А. Солженицын, А. Сахаров, М. Ростропович и др.). В сфере художественного творчества – интеграция между классическими музыкальными стилями и новым

музыкальным мышлением XX века, устремленность как к эксперименту, так и к универсальности, всеохватности.

Философская концепция постмодернизма и техника полистилистики. Полистилистика в композиторском творчестве: типологические черты. Иные стилевые концепции: неоромантизм, неофольклоризм; поставангардная линия в музыкальном искусстве. Усиление личностного, субъективного начала, медитативность как драматургический прием, иносказательность художественного и, в частности, – музыкального языка.

Конец 80-х – 90-е гг.: мощнейший идеологический рубеж и его основные события – трансформация экономических и политических основ государства; Беловежское соглашение 1991 года и прекращение существования СССР; Россия в постсоветском пространстве, изменение мирозерцания, государственная политика в сфере культуры и искусства, антиномичность и противоречия эпохи.

Общая картина музыкально-художественной жизни: оживление музыкально-общественной жизни на рубеже 80 – 90-х гг., гастролы лучших оркестров и оперных театров в России; разнообразие фестивалей современной музыки; приезды Л. Берио, Дж. Кейджа, Я. Ксенакиса, Л. Ноно, К. Штокхаузена и др.; изменения в структуре и функционировании Союза композиторов, возникновение АСМ-2; проблемы художественного образования; развитие искусств. Сглаживание стилевых конфронтаций в музыкальном искусстве, сближение различных стилевых ориентиров и средств музыкальной выразительности, прояснение стиля, стремление к «новой простоте»; преобладание созерцательно-ностальгических тонов высказывания – реакция на трагические катаклизмы вместо внешней событийности.

Тема 14. Авангардное движение в России.

Специфика авангардного движения в России. Воздействие зарубежного музыкального авангарда «второй волны». Характеристика 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 (от додекафонии к полистилистике и неоромантизму), 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.

Музыкальный материал:

<i>А. Волконский</i>	«Сюита зеркал» «Жалобы Щазы»
<i>Н. Каретников</i>	Симфония №4
<i>А. Шнитке</i>	Concerto-grosso № 1 Концерт для скрипки №3. Симфонии №№ 1
<i>С. Губайдулина</i>	Симфония «Слышу... Умолкло...» «На краю пропасти» (для ансамбля виолончелей и двух аквафонов) «Offertorium» для скрипки с оркестром
<i>Э. Денисов</i>	Камерные кантаты «Итальянские песни» и «Плачи» Реквием

Тема 15. «Новая фольклорная волна».

Композиторы «новой фольклорной волны». Сочетание новаторства и национальной почвенности композиторского стиля, претворение в творчестве взаимосвязи русского классического искусства, традиционной культуры и церковного искусства. Биографические вехи, этапы

творческого становления, черты стиля Р.Щедрина (р.1932), В. Гаврилина (1939-1999), С. Слонимского (р.1932).

Музыкальный материал:

<i>Р. Щедрин</i>	Концерты для оркестра «Озорные частушки», «Музыка российских цирков» Опера «Мертвые души»
<i>С. Слонимский</i>	Концерт-буфф для оркестра «Антифоны» для струнного квартета
<i>В. Гаврилин</i>	Симфония-действие «Перезвоны»

Тема 16. От авангарда к минимализму и «новой простоте».

От авангарда к «новой простоте»: характеристика творчества В. Сильвестрова (р.1937), А. Пярта (р.1935), Г. Канчели (р.1935). Вопросы стилевой эволюции, смены стилевой парадигмы. Национальная специфичность и универсализм музыкального языка. Разрыв с авангардом, поиски индивидуализированных творческих концепций. Минимализм в отечественной музыке: специфичность музыкальной эстетики и композиционных принципов.

Музыкальный материал:

<i>В. Сильвестров</i>	Китч-музыка. Трио «Драма», Симфония №5
<i>А. Пярт</i>	Канон памяти Бриттена Симфония №2
<i>Г. Канчели</i>	«Styx»

Тема 17.

Отечественное музыкальное искусство на современном этапе.

Общая картина музыкально-художественной жизни на рубеже XX-XXI вв. Эпоха постмодернистской культуры, метаисторическое интертекстуальное пространство современного художественного мира. Принцип смешения техник в композиторском творчестве. Диалог с традицией (диалог преемственности и конфликта) и «идеология» авангарда. Творческие композиторские объединения: АСМ-2 (задачи и программные установки организации, основные представители); «МолОт»: основные представители.

Стилевые лики современной музыки (на примере сочинений В. Екимовского (р.1947), В. Тарнопольского (р.1955), И. Машукова (р.1959), И. Соколова (р.1960), Я.Судзиловского (р.1980).

Музыкальный материал:

<i>В. Тарнопольский</i>	«Кассандра» (или «Маятник Фуко») опера «Когда время выходит из берегов»
-------------------------	--

<i>В. Екимовский</i>	Композиция 60 («Лунная соната»)
<i>И. Соколов</i>	Солнечная соната для скрипки и фортепиано
<i>И. Машуков</i>	«Кама» «В зверином стиле»
<i>Я. Судзиловский</i>	«Святки» «Пробуждение вселенной»

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Методические рекомендации для обучающихся

Основными формами обучения являются лекционные занятия, практические занятия, семинары, консультации, самостоятельная работа.

Общие и утвердившиеся в практике правила *конспектирования* лекций: 1) конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради (нотной – при необходимости);

2) необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме;

3) записи разделов лекции могут иметь заголовки, подзаголовки, красные строки;

4) названные в лекции ссылки на первоисточники логично пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе их можно было легко найти и проработать;

5) каждому обучающемуся разрешается выработать и использовать допустимые сокращения;

6) изучение и отработка прослушанных лекций без промедления способствует лучшему усвоению материала.

На практических занятиях:

1) особое внимание уделяется анализу и прослушиванию произведений;

2) при прослушивании произведений необходимо следить за нотным материалом по клавиру и (или) партитуре;

3) в тетради рекомендуется фиксировать те произведения, части, на которые обращается особое внимание.

На практических занятиях обучающийся получает возможность более глубокого освоения темы, углубления теоретической базы, получения практических навыков, формирования профессиональных компетенций, при подготовке к практическому занятию необходимо изучить конспекты лекций, соответствующий раздел (главу) учебника из списка основной литературы, следует также обратиться к дополнительной литературе, к аудио- и видеоматериалам.

Семинарские занятия:

1) на семинарских занятиях обучающийся получает возможность более глубокого изучения темы, уточнения теоретических и получения практических знаний, формирования профессиональных компетенций;

2) формы проведения семинарских занятий многообразны и выбираются преподавателем в зависимости от изучаемой темы и особенностей подготовки обучающихся;

3) на семинарских занятиях применяются методы и формы как индивидуальной, так и коллективной работы обучающихся,

4) при подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить конспекты лекций, соответствующий раздел (главу) учебника из списка основной литературы;

- 5) следует также обратиться к литературе дополнительной;
- 6) подготовка к семинарскому занятию предполагает знание музыкальной литературы.

Эффективными формами контроля за изучением курса обучающимися являются *консультации*. Они используются:

- 1) для оказания помощи обучающимся при их подготовке к семинарским занятиям;
- 2) для бесед по дискуссионным проблемам;
- 3) для бесед с обучающимися, пропустившими занятия;
- 4) для индивидуальной работы преподавателя с отстающими обучающимися.

Методические указания по выполнению *контрольной работы*:

- 1) написание контрольной работы предполагает хорошие знания учебного материала;
- 2) контрольной работе предшествует работа по изучению материала, включая конспекты лекций, необходимую литературу (общую, музыкальную);
- 3) контрольная работа может выполняться как в аудитории, так и дома;
- 4) контрольная работа — это не только проверка усвоенного материала, но и способ его творческого осмысления.

5.2. Виды самостоятельной работы студента и формы оценочного контроля

<u>№ №</u>	<u>Наименование разделов и тем</u>	<u>Задания для СРС</u>	<u>Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов</u>	<u>Форма текущего контроля СРС</u>
1	2	3	4	5
1.	Основные тенденции в развитии культуры XX в. Западноевропейская художественная и музыкальная культура I половины XX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 3 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
2	Австро-немецкая художественная культура: основные направления и тенденции.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 3, 7 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, собеседование
3	Композиторы «Нововенской школы»: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 3, 7 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование/викторина, собеседование

4	Творчество К. Орфа.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными и источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 3, 7 Рекомендуемая литература к теме	Собеседование
5	Творчество П. Хиндемита.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными и источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 3, 7 Рекомендуемая литература к теме	Собеседование
6	Художественная и музыкальная культура Франции первой половины XX в.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 3, 7 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, собеседование
7	<u>Э. Сати и композиторы группы «Шести».</u> Творчество Д. Мийо, Ф. Пуленка, А. Онеггера.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными и источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 3, 7 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, викторина, собеседование

8	Творческий портрет О. Мессиаана.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений . Работа с электронным и источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 8 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, викторина, собеседование
9	Ранний русский авангард в контексте европейского авангарда первой волны.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений . Работа с электронным и источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 5 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, собеседование
10	Музыкальная культура США XX в. Характеристика творчества и стиля Ч. Айвза, Э. Вареза, Дж. Кейджа.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений . Работа с электронным и источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 6, 8 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, викторина, собеседование

11	<u>Музыкальная культура Европы второй половины XX века.</u> Характеристика творчества ведущих композиторов второй половины XX века в контексте эпохи.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными и источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 6, 8 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, собеседование
12	Отечественная культура второй половины XX в. В контексте европейского авангарда второй волны.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Основная: №№ 1, 4, 5 Рекомендуемая литература к теме	Тестирование, викторина, собеседование

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

- Самостоятельная работа направлена на достижение поставленных задач, должна выполняться в сроки, которые указывает преподаватель (преимущественно задания по той или иной теме должны выполняться в течение времени, отведенного на ее изучение; сроки изучения тем указаны в тематическом плане)
- При необходимости возможно получение консультации у преподавателя во внеурочное время
- Виды самостоятельной работы:
  - а) конспектирование литературы; б) проработка учебного материала; в) прослушивание (желательно с нотным материалом) музыкальных произведений; г) подготовка к практическим, семинарским занятиям; д) подготовка к зачетам, е) подготовка к участию в тематических дискуссиях.
- Рекомендуется использовать для подготовки к занятиям литературу из основного и дополнительного списка.
- С целью расширения интеллектуальной базы при подготовке к докладам, сообщениям, интерактивным диспутам и т.д. рекомендуется использовать материалы по смежным искусствам (литературе, живописи и т.д.).
- При подготовке к занятиям рекомендуется обращать внимание на специальную терминологию, для уточнения расшифровки терминов рекомендуется использование справочных изданий, словарей, энциклопедий.
- Подготовка к вопросам, связанных со знанием конкретных музыкальных произведений, а также к вопросам общеисторического и общеэстетического плана подразумевает обязательное прослушивание соответствующих музыкальных произведений с использованием клавиров и партитур. Во время прослушивания рекомендуется самостоятельно и с помощью учебно-методической литературы выделить основные тематические единицы и проследить процесс их развития, определить границы формы.

- Для запоминания музыкального материала при подготовке к викторине рекомендуется выписывание основных тематических единиц произведения.
- Для подготовки музыкальных иллюстраций для семинаров и т.д. рекомендуется использовать аудио- или видеофайлы, или же демонстрировать музыкальный материал по нотам на инструменте.
- При подготовке к устному ответу рекомендуется использование методов и приемов музыкально-стилистического и содержательного анализа музыкального материала.

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.

Иновационные 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.	Раздел 1	ОПК-1, ПК-2	Тест Контрольная работа Викторина Семинар
2.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1, ПК-2	
3.	Раздел 2	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа
4.	Раздел 3	ОПК-1, ПК-2	Викторина Семинар
5.	Раздел 4	ОПК-1, ПК-2	Тест Викторина Семинар
6.	Раздел 5	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа Викторина
	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1, ПК-2	Зачетные требования

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 41% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 -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 целью 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 целью 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 способности к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности	4 (хорошо)	на всех этапах
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-но)	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

- Кто из перечисленных художников не входил в группу «Мост»? (*подчеркните*)
а) Э.Кирхнер, б) Э.Хенкель, в) К.Шмидт-Ротлуф, г) Э.Нольде, д) Э.Мунк.
- 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.
- Как назывался первый сборник-антология немецкого поэтического экспрессионизма? (*подчеркните*)
а) «Сумерки богов», б) «Сумерки цивилизации», в) «Сумерки человечества».
- Какие из перечисленных опер написаны по поэме О.Кокошки? (*подчеркните*)
а) Шенберг «Счастливая рука», б) Хиндемит «Убийца – надежда женщин», в) Берг «Лулу».
- 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 2. «Лунный Пьеро» Шенберга 3. «Лестница Иакова» Шенберга 4. «Воцтек» Берга 5. «Песни Катулла» Орфа 6. «Демон» Хиндемита 7. «Кармина Бурана» Орфа 8. «Четыре темперамента» Хиндемита				а) сценические игры б) оратория в) монодрама г) опера д) мелодрама е) танцевальная пантомима ж) балет в четырех вариациях з) сценическая кантата			
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Соотнесите название трудов и фамилию авторов:

1. «Шульверк – начальное музыкальное воспитание» 2. «Мир композитора» 3. «Учение о гармонии»		а) Шенберг б) Орф в) Хиндемит
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) Берио «Симфония», в) Берио «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. «Верголетный 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) Мессиян г) Штокхаузен д) Лурье е) Пендерецкий 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».

8. Кто из перечисленных композиторов раннего русского музыкального авангарда уехал из России в 1920-е годы? (*подчеркните*)

а) Рославец, б) Мосолов, в) Лурье, г) Попов.

№3

1. Кого из перечисленных художников можно отнести к экспрессионизму? (*подчеркните*)

а) Э.Кирхнер, б) О.Дикс, в) М.Эрнст, г) Э.Нольде, д) Э.Мунк, е) П.Гоген.

2. Кого из перечисленных поэтов можно отнести к экспрессионизму? (*подчеркните*)

а) Г.Бенн, б) Г.Тракль, в) Т.Тцара, г) Г.Аполлинер, д) А.Штрамм.

3. Как назывался первый сборник-антология немецкого поэтического экспрессионизма? (*подчеркните*)

а) «Сумерки богов», б) «Сумерки цивилизации», в) «Сумерки человечества».

4. Какое из перечисленных сочинений написано по сценарию Ж.Кокто? (*подчеркните*)

а) Э.Сати «Парад», б) Хиндемит «Убийца – надежда женщин», в) Берг «Лулу», г) И.Стравинский «Царь Эдип».

5. К какому жанру относится произведение Шенберга «Лунный Пьеро»? (*подчеркните*)

а) опера, б) вокальный цикл, в) мелодрамы, г) симфоническая поэма.

6. Соотнесите название трудов и фамилию авторов:

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

7. Расположите в хронологической последовательности следующие события:

1) образование Дрезденской художественной группы «Мост», 2) образование Мюнхенской художественной группы «Синий всадник», 3) завершение Э.Сати балета «Парад», 4) появление первых сюрреалистических произведений в поэзии, 5) открытие в Зальцбурге Института Орфа.

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

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

9. Как известно, в искусстве Франции 1920-х годов сложилась группа художников, называвших себя сюрреалистами. Перечислите представителей сюрреализма в живописи и поэзии, укажите, что характерно для сюрреалистического мышления?

№4

1. Кого из перечисленных художников можно отнести к экспрессионизму? *(подчеркните)*
а) О.Дикс, б) Э.Нольде, с) Э.Мунк, д) П.Гоген, е) М.Дюшан.
2. Кого из перечисленных поэтов можно отнести к экспрессионизму? *(подчеркните)*
а) Г.Бенн, б) Г.Тракль, в) Т.Тцара, г) Г.Аполлинер, д) А.Штрамм, е) П.Элюар.
3. Как назывался первый сборник-антология немецкого поэтического экспрессионизма? *(подчеркните)*
а) «Сумерки богов», б) «Сумерки цивилизации», в) «Сумерки человечества».
4. К какому жанру относится произведение Шенберга «Лунный Пьеро»? *(подчеркните)*
а) опера, б) вокальный цикл, в) мелодрамы, г) симфоническая поэма.
5. Какие сочинения написаны по сценарию Ж.Кокто? *(подчеркните)*
а) Э.Сати «Парад», б) Хиндемит «Убийца – надежда женщин», в) Берг «Лулу», г) И.Стравинский «Царь Эдип», д) Д.Мийо «Бык на крыше».

6. Соотнесите название трудов и фамилию авторов:

1. «Шульверк – начальное музыкальное воспитание»				а) Мессиа́н	
2. «Мир композитора»				б) Орф	
3. «Учение о гармонии»				в) Канди́нский	
4. «Пьеро и Арлекин»				г) Шенбер́г	
5. «Трактат об орнитологии, звуке и цвете»				д) Кокто	
6. «О духовном в искусстве»				е) Хиндемит	
1	2	3	4	5	6

7. Расположите в хронологической последовательности (в порядке перечисления) следующие события:
1) открытие высшей школы архитектуры и дизайна «Bauhaus», 2) создание Мессиа́ном своей оперы «Святой Франциск Ассизский», 3) премьера балета Э.Сати «Парад», 4) создание Кокто фильма-трилогии об Орфее , 5) образование Мюнхенской художественной группы «Синий всадник».
8. Какая из перечисленных опер была поставлена в 1920-годы в Ленинграде (под рук. дирижера Владимира Дранишникова)? *(подчеркните)*
а) Шёнбер́г «Моисей и Аарон», б) Берг «Воццек», в) Хиндемит «Убийца – надежда женщин».
9. Как известно, в искусстве Франции 1920-х годов сложилась ситуация творческого взаимодействия представителей художественной элиты России и Франции. Перечислите известных Вам композиторов, художников, постановщиков (и пр.), работавших вместе над творческими проектами и музыкальные сочинения, являющиеся результатом такого сотрудничества.
10. Какие музыкальные произведения первой половины XX века связаны с именем Иды Рубинштейн? *(перечислите)*

6.3.2. Темы семинарских занятий

Тема 1. Основные тенденции в развитии культуры XX в. Западноевропейская художественная и музыкальная культура I половины XX в.

- Модерн. Характеристика стиля.
- Авангард как один из векторов развития культуры XX в. Основные характеристики.

- Ведущие художественные направления в искусстве первой половины XX в.
- Новые музыкальные системы в первой половине XX в.

Тема 2. Австро-немецкая художественная культура: основные направления и тенденции.

- Экспрессионизм в живописи.
- Экспрессионизм в литературе и поэзии.
- Экспрессионизм в кинематографе.
- Экспрессионизм в музыкальном искусстве.

Тема 3. Композиторы «Нововенской школы»: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.

- А. Шёнберг. Творческий облик.
- А. Шенберг. «Лунный Пьеро». Особенности драматургии и стиля.
- А. Веберн. Характеристика творчества.
- Философско-эстетические взгляды А. Веберна.
- Творческий портрет А. Берга.
- Музыкальный театр А. Берга.

Тема 4. Творчество К. Орфа.

- К. Орф. «Carmina Burana». Особенности драматургии и стиля.
- Музыкальный театр К. Орфа.
- Музыкально-педагогическая система К. Орфа.

Тема 5. Творчество П. Хиндемита.

- Эстетические взгляды П. Хиндемита.
- П. Хиндемит. «Художник Матис». Особенности драматургии и стиля.
- П. Хиндемит. «Гармония Мира». Особенности драматургии и стиля.
- П. Хиндемит. Черты стиля.

Тема 6. Художественная и музыкальная культура Франции первой половины XX в.

- Кубизм. Основная характеристика.
- Дадаизм. Основная характеристика.
- Сюрреализм. Характеристика стиля.
- Неоклассицистские и неофольклорные тенденции в музыкальном искусстве в середине 1910-х гг.

Тема 7. Э. Сати и композиторы группы «Шести». Творчество Д. Мийо, Ф. Пуленка, А. Онеггера.

- Э. Сати. Творческий портрет.
- Группа «Шести». Музыкально-эстетические взгляды.
- Д. Мийо. Характеристика творчества и стиля.
- Ф. Пуленк. Характеристика творчества и стиля.
- Музыкальный театр Ф. Пуленка.
- А. Онеггер. Характеристика творчества и стиля
- А. Онеггер. «Жанна д'Арк». Особенности драматургии и стиля.

Тема 8. Творческий портрет О. Мессиана.

- О. Мессиаан. Особенности музыкального мышления, образного строя.
- О. Мессиаан. Квартет на конец времени.
- Турангалила-симфония О. Мессиаана.
- О. Мессиаан. Опера «Французск Ассизский». Особенности драматургии и стиля.

Тема 9. Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в. Композиторы раннего русского авангарда.

- Основные манифесты русского авангардного движения.
- Ведущие художественные направления в русском искусстве 1910-20-х гг. XX в.
- Творчество Н. Кузьбина в художественном контексте авангарда.
- Н. Рославец. Творческий облик.
- А. Лурье. Творческий облик.
- А. Мосолов. Творческий облик.
- Звуковые открытия раннего русского авангарда.

Тема 10. Музыкальная культура США XX в. Характеристика творчества и стиля Ч. Айвза, Э. Вареза, Дж. Кейджа.

- Американская культура первой половины XX века.
- Ч. Айвз. Творческий облик.
- Творческие эксперименты Э. Вареза.
- Дж. Кейдж. Характеристика творчества.
- Дармштадтский фестиваль. Этапы творческой деятельности.

Тема 11. Музыкальная культура Европы второй половины XX века. Характеристика творчества ведущих композиторов второй половины XX века в контексте эпохи.

- Новые направления и композиторские техники во второй половине XX в. Основная характеристика.
- П. Булез. Эволюция стиля.
- П. Булез. «Молоток без мастера». Специфика драматургии и стиля.
- П. Булез. Дирижерская и музыкально-организаторская деятельность.
- К. Штокхаузен. Характеристика творчества.
- К. Штокхаузен. Гептология «Свет». Особенности драматургии и стиля.
- Симфония Л. Берио.
- Л. Ноно. Творческий облик.
- К. Пендерецкий. Эволюция стиля.

Тема 12. Отечественная культура второй половины XX в. Характеристика творчества ведущих композиторов в контексте эпохи.

- Ведущие направления в развитии отечественного искусства 1950-60-х гг.
- Ведущие направления в развитии отечественного искусства 1970-80-х гг.
- Ведущие направления в развитии отечественного искусства 1990-х гг.
- Ведущие направления в развитии отечественного искусства начала XXI в.

6.3.3. Темы практических занятий.

1. Экспрессионизм как художественное направление. Литература, поэзия, живопись, театр, музыка.
2. Нововенская композиторская школа. А. Шенберг. Творческий облик. Особенности эволюции стиля.
3. А. Шёнберг. Лунный Пьеро.
4. Серийная техника: основные понятия и структурные закономерности.
5. А. Веберн. Эволюция творчества. Черты стиля. Философско-эстетические взгляды.
6. А. Берг. Творческий портрет. Особенности стиля.
7. А. Берг. Опера «Воцек».
8. Музыкальный театр К. Орфа. Сценическая кантата «Кармина Бурана».
9. П. Хиндемит. Творческий портрет. Особенности стиля.
10. П. Хиндемит. Фортепианный цикл «Ludus tonalis».
11. Ранний русский музыкальный авангард. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции.
12. Художественная и музыкальная культура Франции 1-ой половины XX века. Кубизм, дадаизм, сюрреализм.
13. Э. Сати. Характеристика творчества и стиля.
14. Музыкально-эстетические принципы французской группы «Шести».
15. Д. Мийо. Характеристика творчества и стиля.
16. Ф. Пуленк. Характеристика творчества и стиля.
17. Ф. Пуленк. Опера «Человеческий голос».
18. А. Онеггер. Характеристика творчества и стиля.
19. А. Онеггер. Третья «Литургическая» симфония.
20. О. Мессиан. Творческий портрет. Черты стиля.
21. О. Мессиан. Квартет на конец времени.
22. Музыкальное искусство Америки XX века. Характеристика творчества Ч. Айвза, Э. Вареза, Дж. Кейджа.
23. Западноевропейское музыкальное искусство второй половины XX века. Характеристика творчества Л. Берио, П. Булеза, К. Штокхаузена, Л. Ноно, К. Пендерецкого.
24. Авангардные тенденции в русском музыкальном искусстве 2-й пол. XX века.
25. Музыкальная полистилистика и постмодернизм.

6.3.4. Задания для самостоятельной работы

и подготовки к практическим занятиям (по темам)

Тема 1:

Изучение литературы: [список к теме].
Чтение: В.Кандинский «О духовном в искусстве».
Конспектирование: [1, 7 (вст.статья)].

Тема 2:

Изучение литературы: [список к теме].
Конспектирование: [5 соотв. глава].
Слушание музыкальных произведений:
И.Стравинский Опера-оратория «Царь Эдип»,
Л.Руссоло «Телеграфная машина», «Песня шумового инструмента».

Тема 3:

Изучение литературы: [список к теме].
Чтение: Ф. Кафка «Превращение», «В колонии». Альманах «Синий всадник». Сборник «Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма».
Конспектирование: [6, соотв.глава].
Слушание музыкальных произведений:
А.Шенберг. «Лунный Пьеро» (№№2, 13, 18),
П.Хиндемит. Симфония «Художник Матис» (ч.II),
А.Онеггер. Оратория «Жанна Д'Арк на костре» (сцена 1).

Тема 4:

Изучение литературы: [список к теме].
Чтение: Т.Манн «Доктор Фаустус». А.Шёнберг. Избранные письма.
Конспектирование: [1, 5, соотв.главы].
Слушание музыкальных произведений:
А.Шенберг. Пять пьес для оркестра ор. 16. Серенада ор. 24. Кантата «Уцелевший из Варшавы».
А.Веберн. Шесть багателлей ор. 9. Вариации для фортепиано ор. 27.
А.Берг. Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13-ти духовых инструментов. Опера «Воцтек».
Концерт для скрипки с оркестром.

Тема 5:

Изучение литературы: [список к теме].
Конспектирование: [1].
Чтение: Г.Гессе. «Игра в бисер».
Слушание музыкальных произведений:
К.Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана»,
П.Хиндемит. Симфония «Гармония мира», Симфония «Художник Матис».

Тема 6:

Изучение литературы: [список к теме].
Чтение: Альманах Дада. Поэзия французского сюрреализма. С.Дали «Дневник одного гения».

Тема 7:

Изучение литературы: [список к теме].
Чтение: Ж. Кокто «Петух и Арлекин», «Заметки вокруг музыки». Ф. Пуленк. «Я и мои друзья».
Конспектирование: [5 соотв.глава].
Слушание музыкальных произведений:
Э.Сати. «Бюрократическая сонатина» для ф-но.
Д.Мийо. Сюита для 2-х ф-но «Скарамуш».
Ф.Пуленк. Кантата «Stabat Mater», Соната для флейты и ф-но,
А.Онеггер. Регби, Симфония № 3 «Литургическая».

Тема 8:

Изучение литературы: [список к теме].
Конспектирование: [3 соотв.глава].
Слушание музыкальных произведений:
Медитации для органа «Рождество Господне».
Фортепианный цикл «20 взглядов на Младенца Иисуса».

Тема 9:

Изучение литературы: [список к теме].
Слушание музыкальных произведений:

А. Мосолов. «Два ноктюрна»;
А. Лурье. Камерный концерт;
С. Прокофьев. Балет «Стальной скок» («Фабрика».)
В. Дешевов. Опера «Лед и сталь» (финал II д.).

Тема 10:

Изучение литературы: [список к теме].
Слушание музыкальных произведений:
Ч.Айвз Соната № 2 «Конкорд» для фортепиано, Симфония «Праздники».
Э.Варез «Экваториал», «Гиперпризмы».

Тема 11:

Слушание музыкальных произведений:
П. Шеффер, П. Анри. Симфония для одного человека,
Х. Дюфур. «Antiphisis» для ф-но и стр.оркестра,
Г. Харвей. «Mortuos plango, vivos voco».

Тема 12:

Изучение литературы: [список к теме].
Конспектирование: [3 соотв. главы].
Слушание музыкальных произведений:
П. Булез. Импровизации III (на стихи Малларме).
К.Штокхаузен. «Знаки зодиака».
Л.Берно. «Тема: Приношение Джойсу». Симфония. Секвенции.
Л.Ноно. «Il canto sospeso» («Прерванная песнь»). Посвящение А.Тарковскому «Нет дорог, надо идти».
К.Пендеревский. «Трен памяти жертв Хиросимы», «Флуоресценции».

Тема 14:

Изучение литературы: [список к теме].
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».
Слушание музыкальных произведений:
А.Волконский. «Жалобы Щазы».
А.Шнитке. Симфония № 8.
Э.Денисов. «Живопись» для симф. оркестра.
А.Пярт. Коллаж на тему ВАСН.

Темы 15-17:

Изучение литературы: [список к теме].
Чтение: Т.Голстая «Кысь», В.Екимовский «Автобиография».
Слушание музыкальных произведений:
В. Тарнопольский «Маятник Фуко»), опера «Когда время выходит из берегов»
В. Екимовский Композиция 60 («Лунная соната»)
И. Соколов Солнечная соната для скрипки и фортепиано
И. Машуков «Кама», «В зверином стиле»
Я. Судзиловский «Святки», «Пробуждение вселенной»

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, релетитивная 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

7.1. Основная литература

1. Акопян А. Музыка XX века: Энциклопедический словарь. – М., 2010.
2. Григорьева Г., Высоцкая М. Музыка XX века: Учебное пособие. – М., 2011.
3. История зарубежной музыки. XX век / Отв. ред. Н.А. Гаврилова. – М., 2007.
4. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник / Отв. ред. Т.Н. Левая. – СПб., 2007.
5. История зарубежной музыки: Вып. 6. / Ред. В.В. Смирнов. – СПб.: 1999.
6. История современной отечественной музыки / Ред.-сост. М. Тараканов, Е. Долинская. Вып. 1-3. – М., 1993-2001.
7. Теория современной композиции: Учебное пособие. – М., 2005.

7.2. Дополнительная литература:

Тема 1-2.

- Кириллина Л. Идея развития в музыке XX века // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
- Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. – М., 1973.
- Батракова С. Язык живописи авангарда и миф // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
- Ковнацкая Л.Г. Английская музыка XX века. – М., 1986.

Тема 3.

- Тараканова Е. Современная музыка и экспрессионистская традиция // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
- Модернизм. – М., 1980.
- Синий всадник / Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. Перевод, комм., и вст.ст. 3. Пышновской. – М., б.г. [электронный ресурс: <http://www.biblioclub.ru>].
- Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма. – М., 1990.
- Ф. Кафка. Превращение. В колонии. – М., 1993.

Тема 4.

- Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. – М., 2000.
- Шёнберг А. Избранные письма / Пер. В. Шнитке. Ред. М. Друскин и Л. Ковнацкая. – СПб., 2001.
- Павлишин С. Арнольд Шёнберг. – М., 2001.
- Рославец Н. «Лунный Пьеро» А. Шёнберга // Русский авангард и Брянщина: Статьи, очерки, исследования. – Брянск, 1998.
- Шёнберг: вчера, сегодня, завтра. Сб. научн. трудов МГК им. П.И.Чайковского. – М., 2003.
- Холопов Ю., Холопова В. Антон Веберн: Жизнь и творчество. – М., 1984.
- Веберн А. Лекции о музыке. Письма / Пер. с нем. В.Г.Шнитке. – М., 1975.
- Тараканов М. Музыкальный театр А. Берга. – М., 1976.
- Берг А. О музыкальных формах в моей опере «Воцце» // Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. Сост. И.В. Нестьев. – М., 1975.

Тема 5.

- Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. – М., 1974.
- Леонтьева О. Карл Орф. – М., 1984.
- Пауль Хиндемит: Статьи и материалы. – М., 1979.

Тема 6.

- Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Под общей ред. И. Нестьева. – М., 1975.
- С. Дали. Дневник одного гения. – М., 1996.
- Гаэтан Пикон. Сюрреализм: 1919-1939. – М., 1995.

Тема 7.

- Кокорева Л. Дариус Мийо: Жизнь и творчество. – М., 1986.
- Куницкая Р. Французские композиторы XX века. – М., 1990.
- Медведева И. Франсис Пуленк. – М., 1969.
- Онеггер А. О музыкальном искусстве. – Л., 1979.
- Павчинский С. Симфоническое творчество А. Онеггера. – М., 1972.
- Пуленк Ф. Я и мои друзья. – М., 1977.
- Сысоева Е. Симфонии А. Онеггера. – М., 1975.
- Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века: Очерки. – М., 1983.

Тема 8.

- Екимовский В. Оливье Мессиаан: Жизнь и творчество. – М., 1987.
- Цареградская Т. Время и ритм в творчестве О. Мессиаана. – М., 2002.
- Арановский М.Г. Музыкальный текст: структура и свойства / М.Г. Арановский. – М.: Композитор. - 1998. - 342 с.
- Горбенко М.Г. Об индивидуальном в музыкальной драматургии О. Мессиаана (на примере «Ритмических этюдов») / М.Г. Горбенко // Проблемы музыкальной драматургии XX в.: сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1983. - Вып 69. - С. 119 - 137.
- Гуральник Л. Техника «симметричных пермутаций» Мессиаана / Л. Гуральник // «Ритм и форма»: сб. ст. / ред. Н. Афонина, Л. Иванова. - СПб. - 2002. - С. 167 - 186.
- Екимовский В.А. Оливье Мессиаан: жизнь и творчество / В.А. Екимовский. - М.: Сов. композитор. - 1987. - 304 с.
- Екимовский В.А. Оливье Мессиаан: вехи жизни и творчества / В.А. Екимовский / Буклет к 100-летию со дня рождения Оливье Мессиаана.: сб. ст. междунар. науч. конф., сост. Л.С. Аваев. - М.: изд-во МГК им. П.И. Чайковского. - 2008. - С. 4 - 14.

- Задерацкий В.В. Сонористическое претворение принципа оstinатности в творчестве О. Мессиаана / В.В. Задерацкий // Проблемы муз. науки: сб. ст. / сост. В.И. Зак, Е.И. Чигарева - М.: Сов. композитор, 1985. - Вып. 6. - С. 283 - 317.
- Зенкин К.В. Слово в музыкальном мире Мессиаана как знак «божественного присутствия». // Век Мессиаана: сб. ст. / ред.-сост. К.В. Зенкин, Т.С. Кюрегян. - М.: Московская консерватория, 2011. - С. 6-24.
- Зиганшина Ю.Н. Мессиаан и его фортепианный цикл «Четыре ритмических этюда» / Ю.Н. Зиганшина // Музыкальная культура XX столетия: поиски, свершения, перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 26-28 нояб. 2008 г. / редкол.: Глазунов А.А. и др. - Магнитогорск: Магнитогорск. гос. консерв. - 2009. - С. 130 - 145.
- Игнатченко Е.С. Некоторые аспекты интерпретации фортепианных произведений О. Мессиаана на примере пьес из цикла «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» / Е.С. Игнатченко // Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство - гуманитарное знание: сб. ст. / гл. ред. И.В. Безгинова. - Челябинск: ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского. - 2013. - С. 109 - 118.

Тема 9.

- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-сост. А.Д. Сарабьянов. Тексты Н.А. Гурьяновой и А.Д. Сарабьянова. – М., 1992.
- Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. – СПб., 2006.
- Воробьев И., Синайская Е. Композиторы русского авангарда. Очерки. – СПб., 2007.
- Наков А. Русский авангард / Пер. с фр. Е.М. Титаренко. – М., 1991.
- Крученых А. Кукиш проплякам. – М., 1992.
- Польшяева 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.
- Казанская Л. «Храбрый боец за идеалы молодого искусства» (Н.И. Кульбин и русский музыкальный авангард) // Музыкальная академия. – 1989. - №1.
- Левая Т. Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Власова Е. 1948 год в советской музыке. – М., 2010.
- Шахназарова Н. Парадоксы советской музыкальной культуры: 30-е годы. – М., 2001.

Тема10.

- Манулкина О. От Айвза до Адамса. Американская музыка XX века. – СПб., 2010.
- Конен В. Пути американской музыки. – М., 1977.
- Рахманова М. Ч. Айвз // Советская музыка. – 1971. - №6. – С.97-108.
- Павлишин С. Ч. Айвз. – М., 1979.
- Ивашкин А. Чарльз Айвз: Мир его музыки // Музыкальный современник: Сб. ст. – М., 1984. – С.246-272.
- Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. – М., 1991.
- Петров Ю. Заметки о «Конкорде» // Музыкальная академия. – 2002. – №3. – С.133-141.
- Мурзина Н.В. Принципы формообразования в крупных инструментальных сочинениях Ч. Айвза: Автореферат дис. ... канд. иск. / Нижегородская консерватория. – Нижний Новгород, 2000.
- Когоутек Ц. Эдгар Варез // Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976. – С.190-191.

- Шохман Г. Эдгар Варез – апостол музыкального радикализма // Советская музыка. – 1988. - №3. – С.39-42.
- Дубов М. Вселенная Эдгара Вареза // Музыкальная жизнь. – 1999. - №3. – С.39-42.

Тема 11.

- Житомирский Д. В., Леонтьева О. Т., Мяло К. Г. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. – М., 1989.
- Развивать и совершенствовать научный аппарат [Деятельность IRCAM] // Советская музыка. – 1976. – №11.

Тема 12.

- Ерохин В. De musica instrumentalis: Германия. 1961-1990. – М., 1997.
- Зарубежная музыка. XX век: Очерки и документы. Вып.1,2 / Под ред. М. Арановского и А. Баевой. – М., 1995.
- Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. – М., 1983.
- Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого: Очерки развития симфонической музыки в Польше XX века. – М., 1990.
- Кон Ю. Пьер Булез как теоретик (Взгляды композитора в 1950-60-е годы) // Кризис буржуазной культуры и музыки. Вып.4. – М., 1983. – С.197-213.
- Иванова И. Стрелы в будущее // Музыкальная жизнь. – 1999. – №11. – С.42-44.
- Куницкая Р. Пьер Булез: теоретические концепции тотальной серийности и ограниченной алеаторики // Современные зарубежные музыкально-теоретические системы. Вып.105. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1989.
- Булез П. Современные поиски // Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. – М., 1975. – С.292-295.
- Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992. – С.186-189.
- Булез П., Герчо Э. Компьютера и музыка // В мире науки. – 1986. - №6. – С.13-16.
- Булез П. Главное – это личность // Советская музыка. – 1990. - №8. – С.32-39.
- Иванова И. Трансформации и инвариант в «Структурах 1б» Пьера Булеза // Музыка и время. – 2000. - №3. – С.31-32.
- Иванова И.В. Серийная идея и ее реализация в композиции П. Булеза: Автореферат дис. ... канд. иск. / РАМ им. Гнесиных. – М., 2000.
- Сивков И.В. Художественная образная концепция Шенберга и ее развитие в творчестве Веберна и Булеза: Опыт интерпретации: Автореферат дис. ... канд. иск. / НГК. – Новосибирск, 2002.
- Цареградская Т.В. Время и ритм в музыке второй половины XX века: О. Мессиа́н, П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис: Автореферат дис. ... док. иск. / РАМ им. Гнесиных. – М., 2002.
- Куницкая Р. Французские композиторы XX века. – М., 1990.
- Куницкая Р., Холопов Ю. Пьер Булез, Эдисон Денисов. – М., 1998.
- Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – М., 2002.
- Дубинец Е. Творчество сквозь призму нотации // Музыкальная академия. – 1997. - №2. – С.191-201.
- Ван Эммерик Пол. Д. Кейдж и креолизация сериализма // Музыкальная академия. – 1997. - №2. – С.201-205.
- Джон Кейдж. Музыка должна раскрепощать дух... // Музыкальная жизнь. – 1988. - №17. – С.22-23.
- Джон Кейдж. Из книги «Тишина». История экспериментальной музыки в США // Музыкальная академия. – 1997. - №2. – С.205-211.
- Джон Кейдж. Лекция о Нечто. Лекция о Ничто // Супонева Г.И. Проблемы нотации в

музыке XX века. Дроздецкая Н.К. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни / РАМ им. Гнесиных, Метод. кабинет по учебным заведениям культуры и искусства (г. Тверь). – М., 1993.

- Переверзева М. Инструмент-оркестр Дж. Кейджа // Оркестр. Инструменты. Партитура. Сб. статей / Отв.ред. Е.В. Назайкинский / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.60. – М., 2007. – С.93-107.
- Джон Кейдж: к 90-летию со дня рождения / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.46. – М., 2004.
- Супонева Г.И. Проблемы нотации в музыке XX века. Дроздецкая Н.К. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни / РАМ им. Гнесиных, Метод. кабинет по учебным заведениям культуры и искусства (г. Тверь). – М., 1993.
- Зенкин К. Музыка в «час нуль» культуры // Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избран. ст. Вып.2. – Ростов-на-Дону, 2003. – С.71-102.
- Воинова З. Хэппенинг и его теоретики // Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. – М., 1975.
- Кириллина Л. Луиджи Ноно // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
- Вебер Х. Луиджи Ноно: мадригал и неомадригализм // Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
- Живаго Н. Записки переводчика: Ю. Любимов ставит оперу Луиджи Ноно // Театр. – 1975. - №11.
- Ноно Л. Найти свою звезду (интервью с О. Игнашевой) // Советская музыка. – 1989. - №2.
- Божич Р. Луиджи Ноно в зеркале времени // Советская музыка. – 1991. - №7.
- Кириллина Л. Творческие искания Луиджи Ноно: политика и поэтика // Западное искусство. XX век. Современные искания и культурная традиция. – М., 1997.
- Денисов Э. Два фрагмента из «Il canto sospeso» Л. Ноно // Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона денисова: Статья. Воспоминания. Материалы / Ред.-сост. В. Ценова. – М., 1999.
- Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берио // Шнитке А. Статьи о музыке. – М., 2004.
- Берио Л. Отзвуки праздника: интервью журналу «Музыкальная жизнь» // Музыкальная жизнь. – 1988. - №21.
- Берио Л. Постигание музыки – это работа души // Советская музыка. – 1989. - №1.
- Кириллина Л. Лучано Берио // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
- Просняков М. Космическая музыка Штокхаузена // КорневиЩе-20000: Книга неоклассической эстетики. – М., 2000.
- Савенко С. Карлхайнц Штокхаузен // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.1. – М., 1995.
- Чаплыгина М. Музыкально-теоретическая система К. Штокхаузена / ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1990.
- Штокхаузен К. Дышать воздухом иных планет: Беседа / Вела С.И. Савенко // Советская музыка. – 1990. - №10.
- Штокхаузен К. Подобно свободной естественной науке: Беседа / Вел Л. Грабовский // Советская музыка. – 1990. - №10.

Темы 13-14.

- Никитина Л. Советская музыка: История и современность. – М., 1991.
- Светлов И. 60-е годы – драматический рубеж искусства XX века // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сборник статей. Т.1. – Нижний Новгород, 1997.

- Советская музыка 70 – 80-х годов: Стиль и стилевые диалоги: Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып.82. – М.,1985.
- Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке: 60 – 70-е годы. Пути развития: Очерки. – М., 1988.
- Шевляков Е. Неоклассицизм и отечественная музыка 60 – 80-х годов. – Ростов-на-Дону, 1992.
- Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке / Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990.
- Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2002.
- Зейфас Н. Песнопения: О музыке Г. Канчели. – М., 1991.
- Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1992.
- Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. – М., 1996.
- Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. – М., 1990.
- Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993.
- Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. – М., 1996.
- Каретников Н. Темы с вариациями. – М., 1990.
- Зейфас Н. Песнопения: О музыке Г. Канчели. – М., 1991.

Темы 15-17:

- Баева А. «Когда время выходит из берегов» – опера В. Тарнопольского // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Савенко С. Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Холопова В. Путь к центру: Композитор Родион Щедрин. – М., 2000.
- Савенко С. Сумерки времен // Музыкальная академия. – 2000. – №2.
- Музыка из бывшего СССР: Сб. статей. Вып.1-2. – М., 1994-1995.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.biblioclub.ru> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн», раздел «Гуманитарные науки», подраздел «Искусствоведение».
2. <http://www.bibliotekar.ru> – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений.
3. <http://imslp.org/> – крупнейшая международная открытая нотная библиотека, представляющая прежде всего зарубежную музыку.
4. <http://nlib.org.ua/ru/pdf/books> – Сайт проекта «Нотная библиотека классической музыки», объединяющего сеть сайтов, посвященных академической музыке. На сайтах проекта представлены: ноты академических произведений в оригинале и переложения – партитуры, камерно-инструментальная, вокальная музыка, хоры, педагогический репертуар; аудио-файлы академической музыки, ссылки на другие сайты с нотными ресурсами, а также ссылки на наиболее интересные музыкальные ресурсы русскоязычного и зарубежного интернета
5. <http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm> – нотный архив Бориса Тараканова – художественного руководителя и главного дирижера Академического большого хора Российского государственного гуманитарного университета.
6. www.classic-online.ru – онлайн-архив аудиозаписей академической музыки.

7. www.musiccritics.ru – крупный интернет-ресурс, посвященный новостям современной культурной жизни, включающий анонсы, интервью и статьи музыкальных журналистов, музыковедов и композиторов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень необходимого оборудования (оснащения учебного процесса)

фортепиано;
компьютерные средства обучения стандартной комплектации;
нотная литература.

8.2. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

MS Office: Word, Excel, PowerPoint и др. Media Player Classic, Adobe Audition,

8.3. Требования к аудитории (помещению, месту) для проведения занятий и самостоятельной работы обучающихся

специализированная аудитория с фортепиано,
библиотека, читальный зал;
фонотека и видеотека с доступом для прослушивания музыки;
наличие аудиозаписей изучаемых музыкальных произведений, видеозаписей оперных произведений;
наличие компьютера со свободным доступом в интернет.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя:

ноутбук, телевизор.

Оборудование помещений для самостоятельной работы обучающихся:

оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду института, программным обеспечением).