

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.15 «История современной музыки»

Специальность – 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация №2 – Художественное руководство академическим хором

Квалификация выпускника – Дирижер академического хора. Преподаватель.

Форма обучения очная

Факультет Музыкальный

Кафедра истории музыки

Воронеж – 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «История современной музыки» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 – Художественное руководство академическим хором), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1119.

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

Заведующий кафедрой

Скрынникова О.А.

Разработчики:

старший преподаватель кафедры истории музыки Бычкова А.В.

доцент кафедры истории музыки Прокопьева Е.П.

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История современной музыки»: воссоздание общей картины важнейших и значимых явлений западноевропейского и отечественного музыкального искусства XX – начала XXI вв. в художественно-историческом контексте эпохи.

Задачи дисциплины:

- выявление основных этапов развития музыкального искусства второй половины XX – начала XXI вв., раскрытие особенностей музыкально-исторического процесса;
- рассмотрение 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;
- характеристика и осмысление принципов, закономерностей основных техник современной композиции (додекафония, тотальный сериализм, сонорика, алеаторика, полистилистика, репетитивная техника, спектральный метод и др.);
- раскрытие основных эстетических, мировоззренческих, стилевых и жанровых особенностей творчества ведущих композиторов второй половины XX – начала XXI вв.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «История современной музыки» адресована студентам, обучающимся по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 – Художественное руководство академическим хором) и входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 (Б1.О.18).

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- История зарубежной музыки, история русской музыки (формирование целостных представлений о западноевропейском и отечественном музыкально-историческом процессе, знание основных направлений и этапов эволюции художественных стилей зарубежной и отечественной музыки)
- История искусств (формирование представлений о мировом культурно-историческом процессе)
- История (знание основных исторических фактов, дат, событий и имен исторических деятелей)
- Философия (формирование представлений о научных, художественных и религиозных картинах мироздания)

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- История русской музыки (знание важнейших и значимых явлений русского музыкального искусства и формирование целостных представлений о музыкально-историческом процессе в России)

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по специальности 53.05.02 Художественное руководство

оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 – Художественное руководство академическим хором)

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
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 от древности до начала XXI века; – 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.

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов), аудиторная работа – 64 часа, время изучения – 6-7 семестр. Форма контроля: зачет.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	6 семестр	7 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. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.2. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия		СРС
			Лекции	Семинары	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
6 семестр					
1.	Основные тенденции в развитии культуры XX в. Западноевропейская художественная и музыкальная культура I половины XX в.	4	1	1	2
2	Австро-немецкая художественная культура: основные направления и тенденции.	4	1	1	2
3	Композиторы «Нововенской школы»: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.	7	2	2	3

4	Творчество К. Орфа.	6	2	2	2
5	Творчество 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 «Шести». Творчество Д. Мийо, Ф. Пуленка, А. Онеггера.	7	2	2	3
8	Творческий портрет О. Мессиаана.	14	4	4	6
Итого за семестр		54	16	16	22
7 семестр					
9	Ранний русский музыкальный авангард в контексте европейского авангарда первой волны.	9	2	2	5
10	Музыкальная культура США XX в. Характеристика творчества и стиля Ч. Айвза, Э. Вареза, Дж. Кейджа.	13	4	4	5
11	Музыкальная культура Европы второй половины XX века. Характеристика творчества ведущих композиторов второй половины XX века в контексте эпохи.	16	5	5	6
12	Отечественная культура второй половины XX в. В контексте европейского авангарда второй волны.	16	5	5	6
Итого за семестр		54	16	16	22

4.3. Содержание разделов учебной дисциплины

4.4. Содержание семинарских занятий

№№	Наименование тем	Содержание раздела
6 семестр		
Раздел I. Художественная и музыкальная культура Западной Европы первой половины XX в.		
1.	Основные тенденции в развитии культуры XX в. Западноевропейская художественная и музыкальная культура I половины XX в.	Картина музыкального наследия XX века. Характеристика ведущих направлений, стилей, течений в искусстве XX века. Многообразие явлений. Модерн и авангард – два вектора культуры столетия: специфика взаимодействий. Новые аспекты музыкального языка: теоретические, ритмические, звуковые системы.
2.	Австро-немецкая художественная культура: основные направления и тенденции.	Экспрессионизм как художественное направление. Эстетика, философия, психология. Проявление экспрессионизма в живописи, литературе, поэзии, драматургии. Музыкальный экспрессионизм – система художественного выражения.
3.	Композиторы «Нововенской школы»: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.	Характеристика творчества и стиля композиторов «Нововенской школы». <i>А. Шенберг</i> . Творческий облик. Периодизация. Особенности эволюции стиля. Додекафонная техника: основные понятия и структурные закономерности. <i>А. Веберн</i> . Творческий облик. Периодизация творчества. Философско-эстетические взгляды. Особенности стиля. Приемы композиционной техники: пуантилизм, сонорность. <i>А. Берг</i> . Творческий портрет. Особенности эволюции стиля. Музыкальный театр Берга.
4.	Творчество К. Орфа.	Особенности эстетики и стиля композитора. Неоклассицизм и неопрimitивизм в творчестве К. Орфа. Музыкально-педагогическая система обучения. Жанровая природа. Основные принципы музыкального театра.
5.	Творчество П. Хиндемита.	Творческий облик. Эстетические взгляды, творческие задачи. Черты стиля, особенности музыкального языка. Неоклассицистские тенденции в творчестве Хиндемита.
6.	Художественная и музыкальная культура Франции первой половины XX в.	Особенности художественной культуры Франции начала XX века: многообразие творческих исканий (постимпрессионизм, примитивизм, неоклассицизм). Характеристика художественных тенденций (смена философско-эстетических ориентиров, миропонимания, выразительных средств, взаимодействие и противоречия, основные представители): 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). Стилевой перелом в музыкальном искусстве в середине 10-х гг. Неоклассицистские и неофольклорные тенденции, черты авангардизма.
7.	Э. Сати и композиторы	Э. Сати. Творческий портрет. Особенности стиля.

	группы «Шести». Творчество Д. Мийо, Ф. Пуленка, А. Онеггера.	Эстетические взгляды. Музыкальные открытия. Французская группа «Шести»: Музыкально-эстетические идеи, стилистические искания, жанровая система. Характеристика творчества и стиля Д. Мийо, Ф. Пуленка, А. Онеггера.
Раздел II. Творческий облик О. Мессиана.		
8.	Творческий портрет О. Мессиана.	Эстетические и мировоззренческие идеи композитора. Эволюция творчества. Художественные и музыкальные принципы. Особенности музыкального мышления, образного строя. Музыкальный язык Мессиана – ладовая система, ритмическая организация. Жанровое разнообразие.
7 семестр		
Раздел III. Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в.		
9.	Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в. Композиторы раннего русского авангарда.	Музыкальная культура России I половины XX века в мировом музыкально-историческом и художественном контекстах. 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. 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.
Раздел IV. Музыкальная культура США XX в.		
10.	Музыкальная культура США XX в. Характеристика творчества и стиля Ч. Айвза, Э. Вареза, Дж. Кейджа.	Особенности формирования культуры США – мозаичность, многоголосие традиций. Американская культура – многостилевая, «полистилистическая», органичное соединение разных культур. Композитор Ч. Айвз – основоположник американской профессиональной музыки. Творческий облик. Философские взгляды композитора. Музыкальные открытия Ч. Айвза – предвосхищение додекафонии, серийности, свободной атональности. Жанровая палитра. Характеристика творчества Э. Вареза. Музыкально-эстетические воззрения. Творческие эксперименты и открытия. Электронная музыка. Сонористика. 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.
Раздел V. Музыкальная культура Европы второй половины XX в.		
11.	Музыкальная культура Европы второй половины XX века. Характеристика творчества ведущих композиторов второй половины XX века в контексте эпохи.	Музыкальный авангард второй половины XX века. Появление новых направлений и композиционных техник – сериализм, структурализм, конкретная, электронная музыка, сонористика, алеаторика. <i>П. Булез.</i> Эволюция творчества – путь от сериализма к алеаторике. Пересечения со всеми музыкальными открытиями XX века. Жанровые эксперименты. Цикл «Молоток без мастера». Импровизации III (на стихи Малларме). Дирижерская, музыкально-организаторская деятельность. <i>К. Штокхаузен.</i> Общая характеристика и периодизация творчества. Тотальный сериализм. Сериальная, пуантилистическая музыка. Электронная алеаторическая музыка. Алеаторика. Мировая музыка. «Гимны». Медитативная и космическая музыка. Вокальный секстет «Stimming». Философские воззрения композитора. Интуитивная музыка. «Знаки зодиака». Педагогическая, дирижерская, звукорежиссерская деятельность. <i>Л. Берно.</i> Творческий облик. Сериальная, электронная музыка. Эксперименты с человеческими звуками. «Тема: Приношение Джойсу». Симфония. Сценические композиции. Инструментальная музыка. Секвенции. <i>Л. Ноно.</i> Творческий путь. Мировоззренческие идеи и убеждения композитора. Философско-эстетические принципы. «Il canto sospeso» («Прерванная песнь»). Посвящение А. Тарковскому «Нет дорог, надо идти». <i>К. Пендерецкий.</i> Польская музыкальная культура второй половины XX века – один из центров мирового музыкального авангарда. Творческий портрет К. Пендерецкого. Периодизация. Стилиевая эволюция: от авангарда к неоромантизму. Сонористика. «Трен памяти жертв Хиросимы», «Флуоресценции», «Stabat mater», «Dies irae», Вторая симфония «Рождественская».
Раздел VI. Музыкальная культура России второй половины XX в.		
12.	Отечественная музыкальная культура второй половины XX в. Характеристика творчества ведущих композиторов в контексте эпохи.	Вопросы периодизации, путь от «оттепели» рубежа 50-60-х гг. к потрясениям, прозрениям и открытиям 90-х; основные тенденции развития. 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

		<p>техник. 70-80-е гг.</p> <p>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.</p> <p>Конец 80-х – 90-е гг.: мощнейший идеологический рубеж и его основные события.</p> <p>Россия в постсоветском пространстве, изменение мирозерцания.</p> <p>Характеристика творчества, эстетических взглядов, особенностей стиля и композиторской техники наиболее значительных отечественных композиторов второй половины XX века.</p>
--	--	---

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. Шёнберг, А. Веберн, А. Берг.

- А. Шёнберг. Творческий облик.
- А. Шёнберг. «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 «Франциск 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. Кульбина 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы студента и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
Раздел I. Художественная и музыкальная культура Западной Европы первой половины XX в.				
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, собеседование

4	Творчество К. Орфа.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными 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 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	Э. Сати и композиторы группы «Шести». Творчество Д. Мийо, Ф. Пуленка, А. Онегера.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 3, 7 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
Раздел II. Творческий облик О. Мессиана.				
8	Творческий портрет О. Мессиана.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
Раздел III. Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в.				

9	Ранний русский музыкальный авангард в контексте европейского авангарда первой волны.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 5 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
Раздел IV. Музыкальная культура США XX в.				
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 электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 6, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
Раздел V. Музыкальная культура Европы второй половины XX в.				
11	Музыкальная культура Европы второй половины XX века. Характеристика творчества ведущих композиторов второй половины XX века в контексте эпохи.	План-конспект литературы. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1, 2, 6, 8 Рекомендуемая: литература к теме	Тестирование, собеседование
Раздел VI. Музыкальная культура России второй половины XX в.				
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, собеседование

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

- 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, круглых столов 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.

5.3. 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.

5.4. Образовательные технологии

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

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

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

Интерактивные технологии: работа в малых группах, лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия, эвристическая беседа; семинары в различных

диалогических формах (дискуссий, дебатов, круглых столов, конференций), использование средств мультимедиа (компьютерные классы).

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 I (темы 1-7)	ОПК-1	Тестирование
			Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Доклад на предложенную тему (с последующим обсуждением)
2.	Раздел II (тема 8)	ОПК-1	Тестирование
			Собеседование (опрос на семинарском занятии)
3.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1	Вопросы к зачету
4.	Раздел III (тема 9)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Тестирование
5.	Раздел IV (тема 10)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
6.	Раздел V (тема 11)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Тестирование
7.	Раздел VI (тема 12)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
			Тестирование
8.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1	Вопросы к зачету

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.
Самостоятельная 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

		<p>ошибка;</p> <p>Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий;</p> <p>выполняет задание недостаточно логично и последовательно;</p> <p>Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;</p> <p>Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями</p>
	Средний («хорошо»)	<p>Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя;</p> <p>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;</p> <p>материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.</p>
	Высокий («отлично»)	<p>Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;</p> <p>правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала;</p> <p>материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.</p>
Собеседование (опрос на семинарском занятии)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	<p>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.</p>
	Низкий («удовлетворительно»)	<p>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.</p>
	Средний («хорошо»)	<p>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</p>

		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

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

6.3.1. Образцы тестовых заданий (с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего):

№1

Тема: Нововенская школа.

Раздел А. Выбрать один правильный ответ.

- К какому жанру относится «Пеллеас и Мелизанда» А. Шенберга:
 - Опера.
 - Увертюра.
 - Монодрама.
 - Симфоническая поэма.**
- Кто является автором работы «Учение о гармонии»:
 - А. Берг.
 - А. Веберн.
 - А. Шенберг.**
 - П. Хиндемит.
- Какая из перечисленных опер была поставлена в Ленинграде в 1927 г.:
 - «Моисей и Аарон».
 - «Воцек».**
 - «Убийца, надежда женщин».
 - «Лулу».

Раздел Б. Соотнесите названия произведения и его жанровый тип.

А. Ожидание	1. Опера
Б. Лулу	2. Мелодрама
В. Лунный Пьеро	3. Кантата
Г. Уцелевший из Варшавы	4. Монодрама

Ключи к ответу: А. – 4; Б. – 1; В. – 2; Г. – 3.

Тема: Музыкальная культура Европы второй половины XX в.

Раздел А. Выбрать один правильный ответ.

- Какое сочинение П. Булеза не написано на текст Р. Шара:
 - «Брачный лик».
 - «Молоток без мастера».
 - «Складка за складкой».**
 - «Солнце вод».
- Кто является автором статей «Стравинский жив» и «Шенберг мертв»:
 - Л. Ноно.

- Б. Л. Берио.
В. П. Булез.
 Г. О. Мессиан.

3. Какое произведение Булеза было исполнено в 1952 году совместно с Мессианом:
 А. Первая соната.
 Б. Вторая соната.
 В. Структуры I.
 Г. Третья соната.

Раздел Б. Соотнесите названия работ (статей) и их авторов.

А. Alea.	1. Прателла.
Б. Структурирование тембров в инструментальной музыке.	2. Булез.
В. Манифест музыкантов-футуристов.	3. Руссоло.
Г. Искусство шумов.	4. Гризе.

Ключи к ответу: А. – 2; Б. – 4; В. – 1; Г. – 3.

№2

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8

7. Соотнесите название трудов и фамилию авторов:

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

№3

1. Соотнесите названия музыкальных произведений и их авторов.

А. Знаки зодиака	1. Ноно
Б. Солдаты	2. Штокхаузен
В. Тема: Приношение Джойсу	3. Даллапиккола
Г. Прерванная песня	4. Модерна
Д. Ночной полет	5. Циммерман
Е. Сатириконт	6. Берио

2. Соотнесите названия работ (статей) и их авторов.

А. Манифест музыкантов-футуристов	1. Штокхаузен
Б. Тексты о музыке	2. Руссоло
В. Искусство шумов	3. Ноно
Г. Заметки о сегодняшнем музыкальном театре	4. Прателла

3. Совместно с каким русским режиссером была поставлена опера Л. Ноно «Под жарким солнцем любви» в Ла Скала?

4. Кто из перечисленных музыкантов является организатором парижской студии конкретной музыки?

1) П. Булез; 2) П. Шеффер; 3) О. Мессиан.

5. Соотнесите названия опер гепталогии Штокхаузена «Свет» с их содержанием:

А. Понедельник	1. День мистического брака Евы и Михаэля
Б. Вторник	2. День Люцифера
В. Среда	3. День Михаэля
Г. Четверг	4. День Евы
Д. Пятница	5. День сражения Михаэля с Люцифером
Е. Суббота	6. День соблазнения Евы Люцифером
Ж. Воскресенье	7. День согласия Михаэля, Евы и люцифера

6. В какой опере гепталогии «Свет» звучит впечатляющий пример пространственной музыки – Вертолетно-струнный квартет? _____

7. Какие лейттемы соответствуют главным персонажам гепталогии «Свет»:

Михаэль – _____ Ева – _____ Люцифер – _____

8. Кто является автором статьи, посвященной Третьей части Симфонии Л. Берио? _____

9. Жанр этого произведения Л. Ноно обозначил как «tragedia d'ascolto» («трагедия слышания»). Назовите его _____

№4

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

№5

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»	а) Шенберг
2. «Мир композитора»	б) Орф
3. «Учение о гармонии»	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. Дранишникова)?
 а) Шёнберг «Моисей и Аарон», б) Берг «Воцтек», 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?

6.3.3. Перечень слуховых музыкальных викторин
Раздел I. Художественная и музыкальная культура Западной Европы первой половины XX в.

Тема 4. Композиторы «Нововенской школы»: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.

<i>А. Шёнберг</i>	Струнный секстет «Просветленная ночь»
«Лунный Пьеро»
«Уцелевший из Варшавы» |
|-------------------|---|

<i>А. Веберн</i>	Пассакалия для оркестра ор.1 Симфония ор.21 Фуга (Ричерката)
<i>А. Берг</i>	Опера «Воцтек» Концерт для скрипки с оркестром

Тема 7. Э. Сати и композиторы группы «Шести».

<i>Э. Сати</i>	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 «Stabat mater»

Раздел II. Творческий облик О. Мессиана.

Тема 8. Творческий портрет О. Мессиана.

<i>О. Мессиаан</i>	Квартет «На конец времени» «Пробуждение птиц» Симфония «Турангалилла» Рождество Господне Чаю воскресение мертвых 20 взглядов на младенца Иисуса
--------------------	--

Раздел III. Художественная и музыкальная культура России первой половины XX в.

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

<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 V. Музыкальная культура Европы второй половины XX в.

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

<i>П. Шеффер, П. Анри</i>	Этюды «Панорама конкретной музыки» Покрывало Орфея
<i>К. Штокхаузен</i>	Структуры Знаки зодиака
<i>П. Булез</i>	Молоток без мастера Три импровизации Малларме «Пение отроков»
<i>Я. Ксенакис</i>	Метастазис «Тростниковые заросли» для оркестра «Ночной свет» для оркестра Сюита из балета «Плеяды»
<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
<i>Д. Лигети</i>	опера «Le Grand Macabre» «Lux aeterna» для хора
<i>К. Пендерецкий</i>	Трен (Памяти жертв Хиросимы) для 52 струнных инструментов «Звуковые пути» для симф. оркестра
<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

Раздел V. Музыкальная культура России второй половины XX в.
Тема 12: Отечественная художественная и музыкальная культура второй половины XX в. Характеристика творчества ведущих композиторов в контексте эпохи.

<i>А. Волконский</i>	«Сюита зеркал» «Жалобы Щазы»
<i>Н. Каретников</i>	Симфония №4

<i>А. Шнитке</i>	Concerto-grosso № 1 Фауст кантата. Симфонии № 1
<i>С. Губайдулина</i>	Симфония «Слышу... Умолкло...» Ступени «Offertorium» для скрипки с оркестром
<i>Э. Денисов</i>	Камерные кантаты «Солнце инков», «Итальянские песни» и «Плачи» Реквием
<i>Р. Щедрин</i>	«Неофольклорная волна» 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»

Композиторы постсоветского пространства

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

Отечественное музыкальное искусство на современном этапе

<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»

Примерные варианты музыкальных викторин

Вариант 1.

1. А. Шенберг. «Лунный Пьеро», №7.
2. А. Веберн. Пассакалия ор. 1.
3. А. Шенберг. Кантата «Уцелевший из Варшавы».
4. П. Хиндемит. «Художник Матис», I часть.
5. К. Орф. «Кармина Бурана», пролог.

6. Д. Мийо. «Бык на крыше».
7. Э. Сати. «Парад».
8. А. Онеггер. Пасифик 231.

Вариант 2.

1. О. Мессиаан. Турангалила-симфония.
2. Ч. Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа».
3. Л. Берио. Секвенции.
4. Э. Варез. «Америки».
5. П. Булез. «Молоток без мастера».
6. К. Штокхаузен. «Гимны»..
7. К. Пендерецкий. «Трен памяти жертв Хиросимы».
8. Л. Берио. Симфония.

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

6.4.1. Процедурные вопросы проведения зачета

Зачет проводится в форме собеседования и тестирования. Обучающийся должен подготовить в течение 15 минут ответ на билет, включающий в себя 1 вопрос и написать музыкальную викторину по музыкальному материалу, изучаемому в течение семестра.

Образцы билетов:

Билет № 1.

1. Экспрессионизм как художественное направление. Литература, поэзия, живопись, театр, музыка.
2. Музыкальная викторина.

Билет № 2.

1. А. Шёнберг. Лунный Пьеро.
2. Музыкальная викторина.

Аттестация на зачете может учитывать оценки за работы, выполненные обучающимися в процессе текущей аттестации по дисциплине «История современной музыки». В случае 100 % - го посещения аудиторных занятий, написанных на положительную оценку контрольных работ и тестовых заданий, активного участия в семинарских занятиях студент получает «зачет» автоматически в конце семестра.

Примерные варианты музыкальных викторин на зачете:

Вариант 1.

1. А. Шенберг. «Лунный Пьеро», №7.
2. А. Веберн. Пассакалия ор. 1.
3. А. Шенберг. Кантата «Уцелевший из Варшавы».
4. А. Берг. Концерт «Памяти ангела». 1ч.
5. А. Онеггер. «Литургическая симфония». 2ч.
6. Д. Мийо. «Бык на крыше».
7. Э. Сати. «Парад».
8. А. Онеггер. Пасифик 231.

Вариант 2.

1. Л. Берио. Секвенции.

2. О. Мессиа́н. Турангалила-симфония. 10ч.
3. К. Пендерецкий. «Трен памяти жертв Хиросимы».
4. Ч. Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа».
5. Э. Варез. «Америки».
6. П. Булез. «Молоток без мастера».
7. К. Штокхаузен. «Гимны».
8. Л. Берио. Симфония.

Примерный перечень вопросов к зачету

VI семестр

1. Экспрессионизм как художественное направление. Литература, поэзия, живопись, театр, музыка.
2. Нововенская композиторская школа. А. Шёнберг. 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. Мессиа́н. Творческий портрет. Черты стиля.
21. О. Мессиа́н. Квартет на конец времени.
22. О. Мессиа́н. Опера «Франциск Ассизский».

VII семестр

1. Музыкальное искусство Америки XX века.
2. Ч. Айвз. Характеристика творчества.
3. Э. Варез. Характеристика творчества.
4. Дж. Кейдж. Характеристика творчества.
5. Дармштадтский фестиваль. Этапы творческой деятельности.
6. Западноевропейское музыкальное искусство второй половины XX века. Ведущие техники.
7. Л. Берио. Характеристика творчества.
8. Симфония Л. Берио.
9. П. Булез. Характеристика творчества.
10. П. Булез. «Молоток без мастера». Специфика драматургии и стиля.

11. К. Штокхаузен. Эволюция творчества.
12. К. Штокхаузен. Гептология «Свет». Особенности драматургии и стиля.
13. Л. Ноно. Характеристика творчества.
14. К. Пендерецкий. Характеристика творчества.
15. Авангардные тенденции в русском музыкальном искусстве 2-й пол. XX века.
16. Музыкальная полистилистика и постмодернизм.

6.4.2. Критерии оценки:

«Зачет» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки. В музыкальной викторине студент должен знать не менее 50 % музыкального материала.

«Незачет» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы. В музыкальной викторине студент знает менее 50 % музыкального материала.

В случае регулярного посещения аудиторных занятий, написанных на положительную оценку контрольных работ и тестовых заданий, активного участия в семинарских занятиях студент получает «зачет» автоматически в конце семестра.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. – М., 2011.
2. История зарубежной музыки XX века / Отв. ред. Н. Гаврилова. – М., 2005.
3. История зарубежной музыки: Вып. 6. /Ред. В. Смирнов. – СПб., 1999.
4. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник / Отв. ред. Т. Левая. – СПб., 2005.
5. История современной отечественной музыки / Ред.-сост. М. Тараканов, Е. Долинская. Вып. 1-3. – М., 1993-2001.
6. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
7. Музыка XX века. Очерки. В 2-х частях. – М., 1976-1984.
8. Теория современной композиции: Учебное пособие. – М., 2005.

7.2. Рекомендуемая литература

Тема 1.

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

Тема 2.

- Модернизм. – М., 1980.
- Синий всадник / Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. Перевод, комм., и вст.ст. 3. Пышновской. – М., 1996.
- Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма. – М., 1990.

- Тараканова Е. Современная музыка и экспрессионистская традиция // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
- Ф. Кафка. Превращение. В колонии. – М., 1993.

Тема 3.

- Берг А. О музыкальных формах в моей опере «Воцтек» // Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. Сост. И.В. Нестьев. – М., 1975.
- Веберн А. Лекции о музыке. Письма / Пер. с нем. В.Г. Шнитке. – М., 1975.
- Векслер Ю. Мир композитора Альбана Берга: между иллюзией и реальностью // Искусство XX века; уходящая эпоха? Сборник статей. Т.1. – Нижний Новгород, 1997.
- Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. – М., 1971. – Вып. 7.
- Павлишин С. Арнольд Шёнберг. – М., 2001.
- Рославец Н. «Лунный Пьеро» А. Шёнберга // Русский авангард и Брянщина: Статьи, очерки, исследования. – Брянск, 1998.
- Тараканов М. Музыкальный театр А. Берга. – М., 1976.
- Холопов Ю., Холопова В. Антон Веберн: Жизнь и творчество. – М., 1984.
- Шёнберг А. Избранные письма / Пер. В. Шнитке. Ред. М. Друскин и Л. Ковнацкая. – СПб., 2001.
- Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. – М., 2000.
- Шёнберг: вчера, сегодня, завтра. Сб. научн. трудов МГК им. П.И.Чайковского. – М., 2003.

Тема 4.

- Леонтьева О. Карл Орф. – М., 1984.

Тема 5.

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

Тема 6.

- Гаэтан Пикон. Сюрреализм: 1919-1939. – М., 1995.
- Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Под общей ред. И. Нестьева. – М., 1975.
- Проскурникова Т. Усталость авангарда. Судьба театральных исканий во Франции // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
- С. Дали. Дневник одного гения. – М., 1996.
- Сюрреализм и авангард. Материалы российско-французского коллоквиума. – М., 1998.

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 Мессиаен: Жизнь и творчество. – М., 1987.

- Цареградская Т. Время и ритм в творчестве О. Мессиаана. – М., 2002.

Тема 9.

- Голомшток И. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
- Игдалова Г. Музыка сталинской эпохи и доктрина соцреализма (по материалам журнала «Советская музыка») // Gradus ad parnassum: Сборник статей молодых музыковедов. – Нижний Новгород, 1998.
- Казанская Л. «Храбрый боец за идеалы молодого искусства» (Н.И. Кульбин и русский музыкальный авангард) // Музыкальная академия. – 1989. – №1.
- Крученых А. Кукиш прощлякам. – М., 1992.
- Левая Т. Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
- Максименков Л. «Сумбур вместо музыки». Сталинская культурная революция 1936-1938 г. – М., 1997.
- Наков А. Русский авангард / Пер. с фр. Е.М. Титаренко. – М., 1991.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-сост. А.Д. Сарабьянов. Тексты Н.А. Гурьяновой и А.Д. Сарабьянова. – М., 1992.
- Польшаева Е. Реформа нотописания в России 1910-х годов. Poleмика и ее основания // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире: Материалы международной научной конференции / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.17. – М., 1997.
- Польшаева 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.
- Селицкий А. Советский музыкальный авангард середины века и «великая стилевая революция» 1910 – 1920-х годов // Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
- Шахназарова Н. Парадоксы советской музыкальной культуры: 30-е годы. – М., 2001.

Тема 10.

- Акопян Л. Эдгар Варез // XX век. Зарубежная музыка: Очерки. Документы. Вып.3 / ГИИ. – М., 2000.
- Ван Эммерик Пол. Д. Кейдж и креолизация сериализма // Музыкальная академия. – 1997. - №2. – С.201-205.
- 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.
- Джон Кейдж. Музыка должна раскрепощать дух... // Музыкальная жизнь. – 1988. - №17. – С.22-23.
- Джон Кейдж: к 90-летию со дня рождения / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.46. – М., 2004.
- Дубов М. Вселенная Эдгара Вареза // Музыкальная жизнь. – 1999. – №3. – С.39-42.
- Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. – М., 1991.
- Ивашкин А. Чарльз Айвз: «Открытие» Америки // Западное искусство. XX век: Сб. ст. – М., 1991. – С.222-247.
- Ивашкин А. Чарльз Айвз: Мир его музыки // Музыкальный современник: Сб. ст. – М., 1984. – С.246-272.
- Кириллина Л.В. Пустыни и миражи Э. Вареза // Западное искусство XX века:

Мастера и проблемы / ГИИ. – М., 2000.

- Когоутек Ц. Эдгар Варез // Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976. – С.190-191.
- Конен В. Пути американской музыки. – М., 1977.
- Конен В. Этюды о зарубежной музыке. – М., 1975.
- Павлишин С. Ч. Айвз. – М., 1979.
- 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.
- Петров Ю. Заметки о «Конкорде» // Музыкальная академия. – 2002. – №3. – С.133-141.
- Рахманова М. Ч. Айвз // Советская музыка. – 1971. – №6. – С.97-108.
- Шохман Г. Эдгар Варез – апостол музыкального радикализма // Советская музыка. – 1988. – №3. – С.39-42.

Тема 11.

- Берио Л. Отзвуки праздника: интервью журналу «Музыкальная жизнь» // Музыкальная жизнь. – 1988. – №21.
- Берио Л. Постигание музыки – это работа души // Советская музыка. – 1989. – №1.
- Божич Р. Луиджи Ноно в зеркале времени // Советская музыка. – 1991. – №7.
- Булез П. Главное – это личность // Советская музыка. – 1990. – №8. – С.32-39.
- Булез П. Современные поиски // Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. – М., 1975. – С.292-295.
- Булез П., Герчо Э. Компьютера и музыка // В мире науки. – 1986. – №6. – С.13-16.
- Вебер Х. Луиджи Ноно: мадригал и неомадригализм //Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
- Воинова З. Хэппенинг и его теоретики // Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. – М., 1975.
- 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.
- Дубинец Е. Творчество сквозь призму нотации // Музыкальная академия. – 1997. – №2. – С.191-201.
- Ерохин В. De musica instrumentalis: Германия. 1961-1990. – М., 1997.
- Живаго Н. Записки переводчика: Ю. Любимов ставит оперу Луиджи Ноно // Театр. – 1975. - №11.
- Житомирский Д.В., Леонтьева О.Т., Мяло К.Г. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. – М., 1989.
- Зарубежная музыка. XX век: Очерки и документы. Вып.1,2 / Под ред. М. Арановского и А. Баяевой. – М., 1995.
- 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.
- Иванова И. Стрелы в будущее // Музыкальная жизнь. – 1999. – №11. – С.42-44.
- Иванова И. Трансформации и инвариант в «Структурах 1б» Пьера Булеза // Музыка и время. – 2000. – №3. – С.31-32.
- Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. – М., 1983.
- Кириллина Л. Луиджи Ноно // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
- Кириллина Л. Лучано Берио // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
- Кириллина Л. Творческие искания Луиджи Ноно: политика и поэтика // Западное

- искусство. XX век. Современные искания и культурная традиция. – М., 1997.
- 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.
 - 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.
 - Куницкая Р. Французские композиторы XX века. – М., 1990.
 - Куницкая Р., Холопов Ю. Пьер Булез, Эдисон Денисов. – М., 1998.
 - Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендерещкого: Очерки развития симфонической музыки в Польше XX века. – М., 1990.
 - Ноно Л. Найти свою звезду (интервью с О. Игнашевой) // Советская музыка. – 1989. - №2.
 - Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – М., 2002.
 - Просняков М. Космическая музыка Штокхаузена // КорневиЩе-20000: Книга неоклассической эстетики. – М., 2000.
 - Развивать и совершенствовать научный аппарат [Деятельность IRCAM] // Советская музыка. – 1976. – №11.
 - Савенко С. Авангард как традиция музыки XX века // Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
 - Савенко С. Карлхайнц Штокхаузен // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.1. – М., 1995.
 - Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992. – С.186-189.
 - 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.
 - Чаплыгина М. Музыкально-теоретическая система К. Штокхаузена. – М., 1990.
 - Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берио // Шнитке А. Статьи о музыке. – М., 2004.
 - 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.

Тема 12.

- Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг.: Исследовательские очерки. – Л., 1979.
- Баева А. «Когда время выходит из берегов» – опера В. Гарнопольского // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
- Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки II половины XX века: 50-80-е годы. – М., 1989.
- Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2002.
- Зейфас Н. Песнопения: О музыке Г. Канчели. – М., 1991.
- Каретников Н. Темы с вариациями. – М., 1990.
- Кац Б. О музыке Бориса Тищенко: Опыт критического исследования. – Л., 1986.
- Композиторы о композиторах. XX век / Сост. Н. Хотунцев. – СПб., 1999.
- Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. – СПб., 2010.
- Музыка из бывшего СССР: Сб. статей. Вып.1-2. – М., 1994-1995.
- Никитина Л. Советская музыка: История и современность. – М., 1991.
- Савенко С. Владимир Гарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России:

- от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
- Савенко С. Сумерки времен // Музыкальная академия. – 2000. – №2.
 - 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.
 - Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. – М., 1980.
 - Трофимова Е. Стилевые реминисценции в русском постмодернизме 1990-х годов. Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
 - Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1992.
 - Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993.
 - Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. – М., 1996.
 - Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. – М., 1990.
 - Холопова В. Путь к центру: Композитор Родион Щедрин. – М., 2000.
 - Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. – М., 1996.
 - 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.

Интернет-ресурсы

1. В мире оперы <http://www.belcanto.ru/index.html>
2. Оперные и балетные либретто <http://www.firemusic.narod.ru/index.htm>
3. Словари, справочники, энциклопедии: <http://www.lebed.com/slovo.html>
4. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>
5. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
6. Электронное периодическое издание, содержащее научные публикации по музыковедению, истории, философии, филологии, психологии: <http://opentextnn.ru>

Книги и учебники по музыкальному искусству:

7. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
8. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713
9. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Собрания нотной библиотеки:

10. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
11. <http://notes.tarakanov.net/>

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

А. Шенберг. Просветленная ночь. Лунный Пьеро. Пять пьес для оркестра ор.16. Серенада ор.24. Сюита для фортепиано ор. 25. Кантата «Уцелевший из Варшавы».

А. Веберн. Пассакалия ор.1. Пять пьес ор. 5. Шесть багателей ор.9. Пять пьес для оркестра ор.10. Камерная симфония ор. 21. И.С.Бах – А.Веберн: Фуга (Ричерката) из «Музыкального приношения» для камерного ансамбля. Вариации для фортепиано соч. 27.

А. Берг. Соната ор.1 для фортепиано. Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов. Опера «Воцек». Концерт для скрипки с оркестром.

К. Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана».

П. Хиндемит. Симфония «Гармония мира». Симфония «Художник Матис». Фортепианный цикл «Ludus tonalis».

Э. Сати. Балет «Парад». Фортепианные сочинения «Засушенные эмбрионы», «Бюрократическая сонатина».

Д. Мийо. Балет «Бык на крыше». Концерт для виолончели с оркестром №2.

Ф. Пуленк. Моноопера «Человеческий голос». Концерт для органа и камерного оркестра. Кантата «Stabat Mater». Концерт для 2-х фортепиано с оркестром.

А. Онеггер. Пасифик 231. Симфония №3 «Литургическая». Оратория «Жанна Д'Арк на костре».

О. Мессиа́н. Медитации для органа «Рождество Господне». Квартет на конец времени. Фортепианный цикл «20 взглядов на Младенца Иисуса». Турангалила-симфония. «Пробуждение птиц» для фортепиано и оркестра.

Ч. Айвз. Соната №2 «Конкорд» для фортепиано. Симфония «Праздники». Вопрос, оставшийся без ответа.

Э. Варез. Америки. Ионизация.

П. Булез. Цикл «Молоток без мастера». 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. Пендерецкий. «Трен памяти жертв Хиросимы», «Флуоресценции», «Stabat mater», «Dies irae», Вторая симфония «Рождественская».

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная аудитория, оснащенная фортепиано.

Техника для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов: DVD-плеер, ЖК-телевизор, ноутбук, оснащенный программами воспроизведения аудио- и видео-файлов.