М.И.ГУРКИНА

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX-НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В. Горбылёва
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / *А.М.Сычугов*
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

М.И.ГУРКИНА
МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX-НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Направленность (профиль) подготовки: Музыкальная педагогика;
Квалификация: Преподаватель.
форме обучения: заочная

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Музыка второй половины XX-начала XXI веков» являются: формирование у будущих специалистов целостного представления о путях исторического развития отечественного и зарубежного музыкального искусства, приобретение знаний о различных музыкальных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях. С учетом исполнительской специфики данного направления, освоение курса предполагает выработку у студентов ориентации в смене художественных стилей отечественной и зарубежной музыки и их отражения в исполнительской практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО

Дисциплина «Музыка второй половины XX-начала XXI веков» входит в базовую часть учебного плана и относится к общепрофессиональным дисциплинам Б1.Б.М5.Д2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX-НАЧАЛА XXI ВЕКОВ»

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

ОПК-1**.** Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– основные этапы исторического развития музыкального искусства;

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;

– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;

– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;

– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

– основные принципы связи гармонии и формы;

– техники композиции в музыке XX-XXI вв.

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;

-традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);

– принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;

– виды и основные функциональные группы аккордов;

– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:

– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;

– различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;

– рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;

– самостоятельно гармонизовать мелодию;

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности;

– расшифровывать генерал-бас;

– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– пользоваться внутренним слухом;

– записывать музыкальный материал нотами;

– чисто интонировать голосом;

– производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;

– анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;

– распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты;

– анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов

Владеть:

– профессиональной терминолексикой;
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
– методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
– навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;
– приемами гармонизации мелодии или баса.
– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;–навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.–навыками интонирования и чтения с листа сложно-ладовой музыки XX века;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX-НАЧАЛА XXI ВЕКОВ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттестации (по семестрам) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	**Музыка второй половины XX века зарубежом**	7		4	4	0	0	41	
2	**Музыка второй половины XX века в России**	8, 9		10	8	0	0	41	
									Реферат, зачет
				14	12	0	0	82	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема	Семестр	Недели семестра	Количество часов по очной форме обучения					
			Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента

	Раздел 1.Музыка второй половины XX века зарубежом							
Тема 1.Авангард..	7		14	2	2	0	0	10
Тема 2. Зарубежные композиторы второй половины XX века	7		9	2	2	0	0	5
Раздел 2. Музыка второй половины XX века в России								
Тема 3. Основные художественно-стилистические направления в отечественной музыке второй половины XX века	8		8	2	1	0	0	5
. Тема 4. Д.Д. Шостакович	8		12	1	1	0	0	10
Тема 5. Неофольклорное направление в музыке 60х годов. Национальная традиция в творчестве Г.Свиридова и Р. Щедрина	8		13	2	1	0	0	10
Тема 6. Черты «поздней» культуры в отечественной музыке конца XX века. Неоромантизм, Постмодернизм	8		12	1	1	0	0	10
Тема 7. Неолитургическое направление в музыке конца XX века. А. Шнитке	9		12	1	1	0	0	10
Тема 8. Основные тенденции в развитии крупных жанров.	9		12	1	1	0	0	10
Тема 9. Восток и запад в отечественной музыке: С.Губайдулинна, Г.Канчели, А.Тертерян	9		121	1	1	0	0	10
Тема 10. Творческие опыты Э.Денисова.	9		2	1	1	0	0	10
ИТОГО			108	14	12	0	0	82

Тема 1. Авангард

.Периодизация. Музыкальные техники XX-XXI вв.

В классической музыке появилось множество новых течений. Такие композиторы, как А. Шенберг, В. Щербачев, А. Мосолов и другие, экспериментировали с тональностью, что привело к ее разрушению. Другие композиторы обратили свое внимание на подход к музыкальному звуку, стремясь к созданию новых форм звучания и новых музыкальных инструментов, а также используя в своих сочинениях звуки далеких от музыки инструментов (например, печатная машинка). Техники композиции XX –XXI вв. Пуантилизм. Сонoризм. Алеаторика.

Протоавангард

Термин протоангард, главным образом связан с понятием футуризм- (от лат. futurum – будущее). Родиной данного направления принято считать Россию. Кандинский и К. Малевич открывают новую живопись. Почти одновременно такие идеи возникают в Италии. Первый манифест о футуризме появляется в Италии. “Манифест о футуризме” Ф.Т. Маринетти (1909г.). В 1912 г. был переведен на русский язык. Гайон Аполинер автор манифеста питерских авангардистов: “Мы и Запад, наш ответ Маринетти”.

Классический Авангард.

Классический авангард основана на рациональном подходе. Музыка после войны как символ свободы, не связанной идеалогией. П. Булез, К. Штокхаузен и Л. Ноно сохздали сериальную музыку. Она отличаеся музыки серийной, поскольку в сериальной музыки организуются не только звуковысотность, но и другие параметры звучания.

Неоавангард

Неоавангард 60-70 гг. – это противоборство внутри авангарда. Иррационализм становится как общей тенденцией периода, отрицание разума как реакция на предшествующий период. Прослеживаются две тенденции:

- Философия экзистенциализма

- Увлечение восточной мистикой

Экзистенциализм (лат.) – существование, скрытая суть мира, стоящая за конкретными вещами, конкретная личность Философия экзистенциализма как один из идеологических источников: **Ж.П.Сартр** *«Тошнота»,* **А. Камю«Миф о Сизифе».**

Тема 2.Зарубежные композиторы второй половины XX века
Творческий облик Карлхайнца Штокхаузена и Пьера Булеза.

Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007) - немецкий композитор, дрижер, педагог. Его творчество стало определяющим для 2-й половины XX в. Оно вызывало разнообразие поисков, сериализм как одна из базовых композиторских техник. Теоретическая деятельность шла параллельно с творческой деятельностью, что позволяло ему самому объяснить эволюцию музыкального языка и место сериализма в музыки.

Эволюция сериальной музыки усилило влияние на продолжительность звука, а так же на роль регистра , привело к техники пуантелизм.

Первые пуантелические опыт проявился в творчестве Веберна в произведении «Струнное трио» (1927 г.)

Пьер Булез – французский композитор, педагог, дирижер. Проходил обучение у **Мессиана** (1942-1945 гг.). В последствии занимался у Рене Лейбовца. Первый дебют **П.Булеза** состоялся 1946 году 1-я соната для фортепиано и соната для флейты и фортепиано. К 50-м годам П.Булез отходит от техники дедокофонии и приходит к сериализму. Но в жестких рамках сериализма сохраняется не долго. В результате гибкого использования появляется произведение **«Молоток без мастера»** - 9-ти частный вокально-инструментальный цикл для контральто, альтовой флейты ксилоримбы, вибрафона, ударных, гитары и альта, на слова французского авангардиста Рене Шара.

Конкретная музыка Пьера Шефера и Пьера Анри.

ПьерШефер (1910-1995 гг.) – инженер радиотехник. По мимо музыкальных тонов в произведения включает не музыкальные звуки, для воспроизведения которых используется магнитная запись. «Трактат о музыкальных объектах»- звук выражает любое действие.Сюита для 11 инструментов, где музыкальный текст изменяется при помощи техники (1949 г.).

В 1949 г. ученик Мессиана **Пьер Анри** начинает активное сотрудничество с Шеффером. В этот период они создают *«Симфонию для одного человека»*(1965 г.).

Творческий облик Кшиштофа Пендерецкого.

С детства обучался игре на скрипке и фортепиано. В1955 – 1958 годах учился у А. Малявского и С. Веховича в Краковской консерватории. Большое влияние на молодого Пендерецкого оказали Бела Барток, Игорь Стравинский, Внимательное изучение произведений Пьера Булеза и Луиджи Ноно способствовало его увлечению авангардом

Тема 3. Основные художественно-стилистические направления в отечественной музыке второй половины XX века.

Особенности социально-политической и духовной ауры в стране в 50 - 90 гг. «Оттепель» 50-х годов - частичная выдающихся художников. 60-е годы - начало нового возрождения. Универсализм мышления, «личность высказываний, плюрализм творческих поисков.

«Фольклорная волна» как попытка восстановления истинных критериев в искусстве, в том числе народного, национального и демократического принципов. Пути развития жанров симфонии, оратории в конце 50-60х гг. Неоромантизм 70-80х годов – его семантические и жанровые особенности. «Новая сакральность» в отечественной музыке конца XX века.

Тема 4. Д.Д. Шостакович

Художник и время. Стиль композитора и его эволюция. Особенности образной сферы музыки Д.Шостаковича. Основные направления творчества. Симфонизм: три драматургических «Ветви» .Открытия в оперном жанре. Достижения Шостаковича в камерной музыке: вокальные циклы, камерные ансамбли, фортепианные циклы. Хоровое и кантатно-ораториальное творчество Шостаковича. Оркестр Шостаковича. Проблемы исполнительской интерпретации музыки Шостаковича.

Тема 5. Неофольклорное направление.

Причины возникновения "новой фольклорной волны". Отличия от предыдущих фольклорных стилей ("кучкизм", неофольклоризм И.Стравинского). Музыкальный синтез древнего и современного. Принципы взаимодействия композиторского стиля с фольклором (синтез, адаптация, ассимиляция). Неофольклорное направление в жанрах симфонии, оперы, балета, концерта, кантаты и др. Знакомство с балетом "Ярославна" Б.Тищенко, оперой С.Слонимского «Иван Грозный», хоровой симфонией "Перезвоны" В.Гаврилина, кантатой "Свадебные песни" Ю.Буцко.

Национальная традиция в творчестве Г.Свиридова

Творческий портрет композитора. Особенности эстетики и стиля. Основные образные сферы, их эволюция. Жанровое своеобразие. Принципы взаимодействия музыкального языка XX века с фольклорной традицией. Национальное в стиле Свиридова: фольклорные, литургические, светские музыкальные традиции. Поэтическое слово и музыка Свиридова (образы поэтов). Музыкальная символика: стили, жанры. Открытия композитора в жанрах кантаты, оратории, вокального цикла. Неолитургическое направление в позднем творчестве Свиридова ("Духовные песнопения", "Концерт памяти Юрлова").

Национальная традиция в творчестве Р.Щедрина

Творческий портрет композитора. Особенности стиля, его эволюция в русле новых музыкальных тенденций второй половины XX века: от сериализма, неофольклоризма к неоромантизму. Специфика воплощения стилевых направлений эпохи. Обновление жанров концерта, симфонии, оперы, оратории, балета.

Тема 6. Черты «поздней» культуры в отечественной музыке конца XX века. Неоромантизм, Постмодернизм.

Суть понятий. Основные идеи, образы, жанры, язык. Взаимодействиестилей. Подведение художественных "итогов" музыкальной культуры человечества в рефлексирующем мышлении композиторов конца XX века.

Определенная итоговость мышления художников в конце второго тысячелетия, соотносима с «поздним» стилем творчества многих композиторов, для которого характерны:

1. Ретроспективное стилевое обобщение, концентрирующее наиболее значимое в идейном строе и языке - в лаконичном виде.

Возрастает значение рационального отбора, экономности материала и наибольшей интеллектуальной насыщенности художественного текста (И.С.Бах — «Искусство фуги», «Музыкальное приношение»; Д.Шостакович 15 симфония — полистилистика, автоцитаты).

2. Обращение к духовной сфере - философской, литургической - образам Вечности, наиболее остро ощутима грань жизни и смерти (Моцарт «Реквием», литургическое творчество Листа, религиозно-философская символика «Китежа) Н.Римского- Корсакова, «Мистерия» А.Скрябина, взгляд в бездну смерти в 14 симфонии Д.Шостаковича и др.).

Итоговая концентрация стилевых достижений, стремление заглянуть в Вечность, предугадать будущее - эти аспекты позднего «стиля» присущие искусству XX века, которому выпало подводить итоги ушедших традиций мировой музыки. Особенно ярко эта тенденция проявились в конце столетия, когда на смену многочисленным центробежным авангардистским стилевым поискам, пришла пора «собирать камни» - время обобщения и осмысления накопленных культурой сокровищ в многочисленных «нео» направлениях

(неоромантизм, неосимволизм, неолитургическое творчество). Сегодня художники обречены на ретроспективизм, на диалог с культурой прошлого - рефлексия стала ведущим методом музыкально-философского познания (примета неоромантизма) и создания некого «стереостиля». Современный музыкальный язык — универсальный «словарь», включающий все существовавшие в истории музыки традиции. Постсоветский период добавил свой вклад в общую копилку музыкальных «итогов», возрождая идеи, образы, жанры музыкальной культуры русского «серебряного века». Важно, что осмысляя пережитое, художники реабилитируют истинные духовные ценности, поруганные в период соцреализма. Наиболее близки нынешним неоромантикам философско-символистские идеи русского экзистенциализма. Однако экзистенциальный опыт композиторов 70-80 гг. лишен утопических иллюзий модернистов начала века («красота спасет мир?»), он отмечен грузом социальных и культурных потерь, трагической умудренностью, и возлагает надежды на мировой Разум («искусство — высшая форма познания мира по психологическим каналам»» С.Губайдулина). Отсюда — обращение к медитативным возможностям музыки, стремящейся стать языком религиозно-философского мышления, метаискусством, обобщающим все формы духовного творчества. Пиетет вечного, вселенское понимание творчества, космософия («мудрость космоса, заветы природы, которые человеку надо понять» Г.Гачев), сопряженная с небывалым универсализмоммузыкального мышления и, вместе с тем, «мудрой простотой» - рациональной обобщенностью, концентрированностью символистского языка (включающего . и символику звука, и символику стиля) - все это черты «позднего» стиля, опоры дальнейших музыкальных исканий.

Тема 7. Неолитургическое направление в музыке конца XX века

Суть явления, особенности и отличия от собственно литургического искусства. Идеи синтеза жанров, стилей. Ведущие жанровые решения и образные концепции.

Принципиальная черта: взаимодействие философии, религии, искусства. Индивидуальные решения во взаимодействии литургической, светской и фольклорной традиций

А. Шнитке

Творческий портрет. Философско-религиозная концепция творчества. Основные темы, жанры. Переосмысление классических (барочных) традиций в русле неоромантизма (неосимволизма). Символическая программность музыки А.Шнитке. Эволюция полистилистики. Неоромантизм

Тема 8. Основные тенденции в развитии крупных жанров.

СИМФОНИЯ 70 - 90Х ГОДОВ

Новые направления в образной сфере. Концепции экзистенциалистского мировосприятия. Антиномия "земное — космическое". Медитативное направление. Паралитургические симфонии. (Г. Уствольская Симфония-молитва; С. Губайдулина. А.Шнитке). Диффузия жанров: симфонические концерты и концертные симфонии. "Синтез-симфонии", "анти-симфонии", мета-симфонии" - новые жанровые и драматургические черты. Симфония-балет (№4. А.Эшпая).

ЖАНР КОНЦЕРТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ 70-90Х ГГ.

Основные направления. Образные особенности Неоромантические переосмысления классического жанра: психологизированные кончерто-гроссо А.Шнитке, неолитургические черты. "Литургия" для альта с оркестром («Оплаканный ветром») Г.Канчели. Театрализация и симфонизация жанра (сочинения С.Губайдулиной и А.Шнитке). "Синтез-концерт". (А.Чайковский Концерт №2 для альта, фортепиано и оркестра «Этюд в простых тонах»). Медитативный концерт.

Тема 9.Восток и запад в отечественной музыке: С.Губайдулинна, Г.Канчели, А.Тертерян

Философско-религиозный и стилевой универсализм творчества С. Губайдулиной. Экзистенциализм Н.Бердяева и музыка С. Губайдулиной. Сакральные идеи (христианские и буддийские), их отражение в музыке С. Губайдулиной. Жанровые, тембровые,

драматургические открытия композитора.

Содержание творчества Г.Канчели. Претворение традиций грузинской музыки. Эволюция стиля.

Специфика неосимволизма А. Тертеряна. Концепция творчества. Взаимодействие европейских и восточных традиций (минимализм, декоративность). Медитативность как основа музыкального мышления А. Тертеряна

Тема 10. Творческие опыты Э.Денисова.

Денисов Эдисон Васильевич (1929-1996) − российский композитор, музыковед, общественный деятель. Родился в Томске в семье инженера (отец назвал сына в честь американского изобретателя Томаса Эдисона). Первоначально получил образование на физикоматематическом факультете Томского университета, одновременно занимаясь в музыкальном училище. В 1950 г. послал несколько своих сочинений Д. Д. Шостаковичу и, получив ободряющий ответ, поступил в 1951 г. в Московскую консерваторию в класс композиции В. Шебалина. После окончания консерватории и аспирантуры работал там же, преимущественно на кафедре инструментовки.

Художественная концепция кантаты запечатлела мощный порыв к искусству не зависимому от догм, к свободному самовыражению, к яркости красок и новизне мысли.

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие № 1. «Тема»

Не предусмотрены

5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1. Семинарское занятие № 1 Основные художественно-стилистические направления в отечественной музыке второй половины XX века
2. Семинарское занятие № 2 Д.Д. Шостакович
3. Семинарское занятие № 3 Неофольклорное направление в музыке 60х годов. Национальная традиция в творчестве Г.Свиридова и Р. Щедрина
4. Семинарское занятие № 4 Черты «поздней» культуры в отечественной музыке конца XX века. Неоромантизм, Постмодернизм
5. Семинарское занятие № 5 Неолитургическое направление в музыке конца XX века. А. Шнитке
6. Семинарское занятие № 6 Основные тенденции в развитии крупных жанров.
7. Семинарское занятие № 7 Восток и запад в отечественной музыке: С.Губайдулинна, Г.Канчели, А.Тертерян
8. Семинарское занятие № 8 Творческие опыты Э.Денисова.

5.4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	**Музыка второй половины XX века зарубежом**	Прослушивание и изучение музыкальных произведений - подготовка к семинару	2 неделя		15
2	**Раздел 2. Музыка второй половины XX века в России**	Прослушивание и изучение музыкальных произведений - подготовка к семинару	3 неделя		67
				Итого по дисциплине	**82**

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1. Основные художественно-стилистические направления в отечественной музыке второй половины XX века
2. Д.Д. Шостакович. Творческий портрет.
3. Неофольклорное направление в отечественной музыке.
4.Национальная традиция в творчестве Г.Свиридова
5. Черты «поздней» культуры в отечественной музыке конца XX века. Неоромантизм, постмодернизм
6. Особенности русского музыкального постмодернизма
7. Неолитургическое направление в музыке конца XX века
8. Симфония 70 - 90х годов
9. Жанр концертов отечественной музыки 70-90х гг.
10. А. Шнитке. Творческий портрет.
11. Восток и Запад в отечественной музыке второй половины XX века: С.Губайдулнна, Г.Канчели, А.Тертерян.

Примерный перечень тем для реферата:

Примерная тематика рефератов.

- Основные художественно-стилистические направления в отечественной музыке второй половины XXв
- Неофольклорное направление в отечественной музыке.
- Особенности русского музыкального авангарда.
- Неолитургическое направление в музыке конца XX века
- А. Шнитке. Творческий портрет.
- Восток и Запад в отечественной музыке второй половины XX века: С.Губайдулнна, Г.Канчели, А.Тертерян.
- Основные художественно-эстетические направления в творчестве Р. Щедрина.
- Жанр концерта в творчестве А.Шнитке.
- Эволюция стиля А.Шнитке: от коллажнойполистилистики к симбиотической.
- Синтез жанров в музыке А.Шнитке.
- Обновление кантатно-ораториального жанра в музыке А.Шнитке.
- Неолитургические сочинения А.Шнитке.
- Тип медитативное в музыке А.Шнитке.
- Характерный "словарь" музыкальной символики А.Шнитке.
- Теория тишины Дж. Кейджа.
- Сериальное произведение П. Булез «*Полифония X»*
- Особенности мышления Л.Ноно.
- Коллективное сочинение *«Симфония для одного человека»* (П.Анри,П. Шеффер)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Музыка XX века. М., Выпуски ГИИ.
2. Русская музыка и XX век. Выпуск ГИИ. М., 1977
3. История русской музыки. Том 10а. М., 1977.
4. История современной отечественной музыки
Вып. 1-5. М., 1997-2005.
5. История отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2005.
6. Сборники научных статей:
- Музыка и современность.
- Вопросы теории и эстетики музыки.
- Вопросы музыкальной науки.
7. Монографические труды о творчестве композиторов XX века.
8. Журнал «Музыкальная академия» («Советская музыка»).

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Левая Т. Диалог десятилетий // Советская музыка 70 - 80х гг. М, 1986.
2. Никитина Л. Советская музыка.
3. Никольская И. О симфонических произведениях 80-х годов // Музыкальная академия. 1992. №4.
4. Пантиелев Г. О симфониях А.Шнитке // Советская музыка. 1990. №10.
5. Птушко Л. Стиль симфоний А.Тертеряна. ННГК, 2009.
6. Савенко С. В.Сильверстов, А.Пярт // Музыка из бывшего СССР. М., 1997. Кн.
7. Шмелева И. Идея постлюдии в творчестве
8. В.Сильверстова: Дилл, работа. Б-каННГК. Н.Новгород, 1990.
9. Никольская И. О симфонических произведениях 80-х
10. годов.
11. Холопова В. София Губайдулина. М.1997.
12. Холопова В. Специфика стиля С.Губайдулиной // Поэтика музыкальных композиций. М., 1990. Вып. 13.

7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих условий: 1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 2)систематическое прослушивание произведений; 3) выяснение и уточнение отдельных положений , и выводов, содержащихся в различных интерпретациях произведения, в том числе и вербальных; понимание музыкальной драматургии произведения, взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов музыкального мышления, характера их использования в музыкальном искусстве; 4) сопоставление интерпретаций различных исполнителей и интерпретаций исследователей по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; 5) периодическое ознакомление с актуальными публикациями по темам и актуальным исполнением 6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам; 7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание

условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы:

1. подготовка к семинарским занятиям;
2. создание собственного «банка данных», включающего:

а) дайджесты нотного материала к семинарам;

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);

в) опорные конспекты для анализа нотного текста;

г) выполнение аудиторных и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе, конспектам лекций, прослушивании музыки, работы с нотным текстом. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка должна быть регулярной.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала, кроме профессиональных статей и составления грамотного конспекта, необходимо внимательно изучить и понять музыкальный материал: сначала внимательно прослушать целиком, затем выделить основные разделы и ключевые темы, прослушивать необходимо столько раз, сколько требуется для понимания и уяснения музыкальной драматургии произведения и только после этого приступать к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные стилистические особенности, характерные черты автора, особенности драматургии и формы, историческое значение произведения. Важно свободно ориентироваться в нотном тексте для приведения примеров (по цифрам и страницам). Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки музыкального материала. Для подготовки к слуховому тестированию – лучшего результата можно добиться, предварительно выучив все музыкальны темы и фрагменты, предложенные к прослушиванию наизусть.

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:

Finale 2002 - нотный редактор, позволяющий набирать текст (как нотный, так и буквен-ный), свободно изменять его, копировать, перемещать части, форматировать и выдавать на пе-чать (на принтер или на типографскую машину). Программа Finale 2002 может еще и воспроизводить, проигрывать набранный нотный текст. Причем, этот текст может быть самой высокой степени сложности, технически недоступный для исполнения ни одному виртуозу. Каждый музыкальный инструмент электронной партитуры прозвучит своим тембром, более или менее похожим на настоящий инструмент. Тональность и темп исполнения пользователь может свободно изменять. Такая программа может быть полезна и композитору, и аранжировщику, и дирижеру – любому музыканту, привыкшему выражать или воспринимать музыкальные сообщения с помощью нотной записи.

Media Player Classic HomeCinema – удобный во всех планах мультимедийный проигры-ватель. Он построен на базе классического плеера Media Player Classic и одного из лучших наборов медиа-кодеков ffdshow, и благодаря этому может проигрывать многие форматы видео и аудио файлов без установки внешних кодеков. Этот плеер имеет большое количество различ-ных функциональных возможностей: он умеет воспроизводить DVD диски, умеет аппаратно декодировать популярный формат H.264 на видеокартах последнего поколения, умеет коррект-но работать со вторым монитором (телевизором), поддерживает различные виды субтитров, умеет работать с форматами QuickTime и RealVideo и т.д.

The KMPlayer - программа, предназначенная для воспроизведения аудио- и видеофайлов. Пожалуй, это единственный проигрыватель, который может составить конкуренцию плееру VLC по списку поддерживаемых форматов. К тому же KMPlayer умеет проигрывать поврежденные файлы, которые не под силу другим плеерам. Проигрыватель имеет простое и понятное меню. Среди функций плеера есть такие как изменения размера экрана, предотвращения отображения заставок экрана, минимизация в трей, возможность получения фотографий из видеоряда и другие.

Microsoft Office (Базовый) – для работы с текстом и таблицами.

Adobe Reader Rus – просмотрщик PDF-файлов от всемирно известной корпорации "Adobe" уже давно зарекомендовал себя на рынке как надежная программа для текста, позво-ляющая читать и печатать документы формата pdf.

PDF-XChange Viewer - это удобная и многофункциональная программа для просмотра и редактирования PDF-документов. Является полноценной заменой известного Adobe Readera. PDF-XChange Viewer обладает простым многоязычным интерфейсом, высоким быстродействи-ем и рядом возможностей, которые помогут сделать работу с программой легкой и приятной.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

- Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
- библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специальными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие профилю обучения;
- аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной и множительной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», точками WI-FI и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Учебно-лабораторное оборудование включает в себя: компьютер с колонками, магнитофон, диски (кассеты) и электронные носители с аудио- и видеозаписями концертных выступлений выдающихся исполнителей прошлого и современности.

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины ***Музыка второй половины XXвека начала XXI***разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство профиль: Музыкальная педагогика (утвержден ***ПриказомМинобрнауки России № 828 от 23.08.2017 г.***), учебным планом института по этой же специальности, утвержденным Ученым советом***24.06.2021 Протокол № 7***, с учетом программы подготовки специалистов среднего звена (утверждена ***26.04.2021 г).***

Автор программы – ***Гуркина М.И., Старший преподаватель***

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ***музыкального искусства*** (рецензент –***Паламаржа А.Н,*** протокол № 7 от «26» апреля2021_г.)

Заведующий кафедрой _____ А.М. Сычугов _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)

Согласовано:
Начальник УМУ _____ В.В. Азарова _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)