

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА**

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство
Профиль – Академическое пение
Направление подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения
Профиль – Сольное народное пение
Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль – Оркестровые духовые и ударные инструменты
Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль – Оркестровые струнные инструменты
Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование
Профиль – Дирижирование академическим хором
Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профиль – Инструментальное искусство эстрады
Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профиль – Эстрадно-джазовое пение
Направление подготовки – 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.
Профиль – Музыковедение
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 года.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 563; направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 августа 2017 г. N 730, направление подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 14 июля 2017 г. N 659, направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 июля 2017 г. N 666, направление подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 660, направление подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 828.

Программу разработала кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории музыки Л. А. Воротынцева,

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Михалёва Е. Я.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Современная музыка» входит в обязательную часть образовательного процесса и адресована студентам 3 курса бакалавриата (5-6 семестры) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», направление подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», направление подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», направления подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «ИММК», «Исполнительская интерпретация», «Анализ музыкальных произведений», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Современная музыка» раскрывает суть сложных жанрово-стилистических процессов XX-XXI вв., происходящих в музыкальной культуре. Он состоит из двух частей, где первая (пятый семестр) рассматривает течения и направления 1-й половины XX века, радикальные музыкальные направления авангарда, многосоставные трансформации в сфере музыкального языка, семантики, формы, техники и жанров, вторая посвящена процессам, наблюдающимся во второй половине века и до настоящего времени.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Основные течения и направления музыки XX века.
2. Австро-немецкая музыкальная культура I половины XX века.
3. Музыкальный экспрессионизм и его представители.
4. Музыкальная культура Франции. Представители группы «Шесть».
5. Музыкальная культура США.
6. Неофольклоризм в музыке и его представители.
7. Модернизм и авангард.
8. Полистилистика и её представители.
9. Музыкальное искусство метамодерна.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, анализирование примеров и т.п.);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з. е., 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (70 ч.) и самостоятельная работа студента (38 ч.). У студентов ЗФО аудиторных – практические занятия (12 ч.) и самостоятельная работа (96 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Современная музыка» является систематизация и углубление знаний студентов в области современной музыки.

Учебная дисциплина «Современная музыка» является одной из составляющих дисциплин цикла истории музыки. Курс предусматривает изучение исторических условий возникновения тех или иных течений и направлений современного музыкального искусства, предпосылки эволюционных процессов в музыкальной форме, композиционной техники и музыкальной лексике, обусловленность образно-семантического содержания музыкальных произведений, новаций в области нотной фиксации музыкального текста. Курс охватывает период от начала прошлого века до настоящего времени. Его усвоение способствует формированию исторического мышления студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества.

Задачи дисциплины:

- научить студентов ориентироваться в сложных процессах, происходящих в современной музыкальной культуре;
- развивать историческое мышление и умение обобщать и аргументировать;
- развивать самостоятельность мышления;
- способствовать осознанию естественных эволюционных процессов, приведших к образованию обилия новых направлений в современной музыкальной культуре.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть образовательного процесса и адресован студентам по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» Академии Матусовского.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «ИММК», «Исполнительская интерпретация», «Анализ музыкальных произведений».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», направление подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» Академии Матусовского: ОПК-1.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	Знать: историю музыкального искусства; Уметь: анализировать музыкальные произведения разных исторических периодов; Владеть: навыками анализа.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов					
	Очная форма			Заочная форма		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		п	с.р.		п	с.р.
1	2	4	7	8	10	13
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1 ПОЛОВИНЫ XX В. (5 СЕМЕСТР)						
Тема 1. Введение. Основные течения и направления музыки XX века.	7	6	1	6		6
Тема 2. Австро-немецкая музыкальная культура I половины XX века.	9	8	1	10	2	8
Тема 3. Музыкальный экспрессионизм и его представители.	10	8	2	10	2	8
Тема 4. Музыкальная культура Франции. Представители группы «Шесть».	10	8	2	10	2	8
Всего по I разделу	36	30	6	36	6	30
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2 ПОЛОВИНЫ XX-НАЧАЛА XXI ВВ. (V семестр)						
Тема 5. Музыкальная культура США.	6	4	6	12		12
Тема 6. Неофольклоризм в музыке и его представители.	14	10	6	12		12
Тема 7. Модернизм и авангард.	14	10	6	14	2	12
Тема 8. Полистилистика и её представители.	8	6	6	14	2	12
Тема 9. Музыкальное искусство метамодерна	8	10	8	20	2	18
Всего по II разделу	72	40	32	72	6	66
Всего по I и II разделу	108	70	38	108	12	96

6.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Практические занятия

Дисциплина «Современная музыка» имеет практический характер. На каждом занятии материал излагается на основе анализа конкретных примеров из музыкальной культуры XX-XXI вв.

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1 ПОЛОВИНЫ XX В. (5 СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. Основные течения и направления музыки XX в.

Многоликость, противоречивость, многообразие и «разноголосица» музыкальных стилей и направлений XX века. Взаимосвязь социальных и художественных событий, общекультурные и исторические предпосылки изменения художественной картины мира. Поляризация взглядов. Роль науки и техники в изменении картины мира. Новый интеллектуальный климат. Роль традиции и новаторства в искусстве XX века. Краткая характеристика наиболее значительных направлений в музыке XX века.

Тема 2. Музыкальная культура Австрии.

Переходный период к музыке нового времени. Поздний романтизм в творчестве Г. Малера. Симфоническое и вокальное наследие. Интертекстуальные связи. Симфония № 1 в сопряжении с вокальным циклом «песни странствующего подмастерья». Анализ текстов песен и музыкальной лексики симфонического творчества Г. Малера.

Тема 3. Австро-немецкая музыкальная культура I половины XX века

Пути общественно-политического развития Австрии и Германии. Основные тенденции художественной культуры. Экспрессионизм. Творческий портрет А. Шёнберга. Периодизация творчества: тональность – атональность – додекафония. Особенности додекафонового метода композиции. Анализ основных произведений («Лунный Пьеро», Сюита для ф-но ор. 25 и др.). Общественно-музыкальная и педагогическая деятельность А. Шёнберга. Творческий портрет А. Берга. Сочетание в творчестве традиций и новаторства. Опера «Воцек» как воплощение экспрессионизма в музыке. Творческий портрет А. Веберна. Особенности художественно-эстетических взглядов. Лаконизм как черта стиля. Пуантелизм, сонорность. Постромантические и неоклассические тенденции в австро-немецкой музыкальной культуре. Творческий путь, эстетические и стилевые особенности творчества П. Хиндемита. Произведения для музыкального театра. Симфоническое творчество П. Хиндемита («Гармония мира», «Художник Матис»). Особенности гармонической системы П. Хиндемита на примере фортепианного цикла «Ludus tonalis». Творческий портрет К. Орфа. Периодизация творчества. Особенности театральной эстетики К. Орфа. Трилогия «Триумфы». Кантата «Кармина Бурана» как образец «новой простоты».

Тема 4. Музыкальная культура Франции. Представители группы «Шесть».

Особенности художественной культуры Франции первых десятилетий XX века. Многообразие направлений. Кубизм в живописи, дадаизм в литературе. Эстетика и стилистика группы «Шести». Творческий портрет Э. Сати. Манифест Ж. Кокто «Петух и Арлекин» и его роль в формировании новой эстетики французской музыки. Протест против академизма и вагнеризма. Культ большого города, машин и механизмов. Стремление к музыке повседневности, джазу, мюзик-холлу. Балет Э. Сати «Парад» как воплощение нового образа французской музыки. Балет «Новобрачные на Эйфелевой башне» как образец совместного творчества группы «Шести». Романтизация города и пародийно-гротескное осмеяние обывателя. Буффонада в балетном жанре. Образ нового героя: динамизм, энергия, стремительность. Культивирование мелодии. Творческий путь А. Онеггера. Роль жанра симфонии (на примере 3й и 5й симфонии) и оратории (на примере оратории «Жанна д'Арк на костре») в творчестве композитора. Творческий портрет Д. Мийо. Использование фольклора, доминирование лирического начала. Роль театральных жанров в творчестве.

Особенности творческого стиля Ф. Пуленка. Эволюция эстетики и стилистики. Вокальное творчество. «Stabat Mater» как образец позднего стиля композитора.

**СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
2 ПОЛОВИНЫ XX В.
(5 СЕМЕСТР)**

Тема 5. Музыкальная культура США.

Особенности исторического развития американской культуры. Соединение европейских традиций и индейского и африканского фольклора. Позднее формирование профессиональной композиторской школы. Спиричуэлс, минстрел-шоу, регтайм, блюз. Джаз и его влияние на музыку XX века. Соединение традиции романтизма, джаза и эстрады в творчестве Дж. Гершвина.

Тема 6. Неофольклоризм в музыке и его представители.

Неофольклор как музыкальное явление. Его особенности. Б. Барток. Характеристика творчества. «Музыка для струнных ударных и челесты». Фортепианный цикл «Микрокосмос».

И. Стравинский – композитор 1001 стиля. Балет «Петрушка». Балет «Весна священная».

Тема 7. Модернизм и авангард.

Модернизм и его представители. Понятие авангарда. Его направления. Сонористика. Техника чтения цветной партитуры.

Музыкальная культура Польши. В. Лютославский. Творческий портрет. «Книга для оркестра». К. Пендерецкий. Характеристика творчества. Музыка к кинофильмам. «Трен по жертвам Хиросимы и Нагасаки».

Тема 8. Полистилистика и её представители.

Полистилистика как художественное явление. Язык музыкальной полистилистики. А. Шнитке. Характерные черты творчества. Concerto grossi.

Г. Канчели. Творческий портрет. Симфоническое творчество. Симфония № 7.

Тема 9. Музыкальное искусство метамодерна.

Музыкальная вселенная В. Сильвестрова. Циклы «Тихая музыка» и «Тихие песни». Поэма для симфонического оркестра и фортепиано «Метамузыка».

В. Мартынов и его концепция opus-posth.

Tintinabuli А. Пярта.

Творчество композиторов Луганщины.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

Самостоятельная работы включает следующие виды работ:

- работа с материалом, предусматривающая проработку конспекта учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1. Темы и задания для самостоятельных занятий

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 1 ПОЛОВИНЫ XX В. (5 СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. Основные течения и направления музыки XX в.

1. Музыка среди других видов искусства общность и специфика.
2. Социальные функции музыкального искусства.
3. Музыка как род гуманитарной деятельности.
4. Понятие интертекстуальности.
5. Наследственность культуры как специфическая проблема XX в. типы взаимодействия культур.

Термины: парадигма, модификация, жанровый гибрид, монтажность, интертекстуальность.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. А. Онеггер. «Пацифик 231».
2. К. Караев. Соната для двух исполнителей.
3. В. Сильвестров. Тихие песни.
4. В. Сильвестров. Тихая музыка.
5. К. Пендерецкий. Фрагмент «Трен по жертвам Хиросимы и Нагасаки».
6. Г. Канчели. Симфония №4 фрагмент.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 2. Музыкальная культура Австрии.

1. Г. Малер – представитель позднего романтизма. Характеристика творчества.
2. Г. Малер. Вокальное творчество. Цикл «Песни странствующего подмастерья».
3. Г. Малер. Симфоническое творчество. Симфония №1.

Термины: поздний романтизм, семантика, семиотика.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. Г. Малер. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья».
2. Г. Малер. Симфония № 1.

Литература: [2], [3].

Тема 3. Австро-немецкая музыкальная культура I половины XX века

1. Явление экспрессионизма в искусстве.
2. А. Шёнберг – основоположник экспрессионизма в музыке.
3. А. Шёнберг – создатель додекафонной системы в музыке.
4. Новая венская школа. Последователи А. Шёнберга.
5. А. Берг – ученик А. Шёнберга.
6. А. Веберн. Творческий портрет.
7. П. Хиндемит и особенности его творческого метода.
8. К. Орф. Особенности эстетики неоклассицизма.

Термины: додекафония, шпрыхшстимме, серия, сериальность, атональность.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. А. Шёнберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро».
2. А. Шёнберг. Монодрама «Ожидание».
3. А. Шёнберг. Кантата «Уцелевший из Варшавы».
4. А. Берг «Опера Воцтек».
5. А. Веберн. Концерт для скрипки и фортепиано № 1.
6. П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис».
7. П. Хиндемит. «Ludus tonalis».
8. К. Орф. Кантата «Кармина Бурана».

Литература: [2], [3], [5].

Тема 4. Музыкальная культура Франции. Представители группы «Шесть».

1. Культурная жизнь Франции 1 половины XX в.
2. Новая композиторская школа. Группа «Шесть». Эстетические и художественные взгляды.
3. Понятие политональности. Основные качества.
4. Д. Мийо. Творческий портрет.
5. Ф. Пуленк. Моноопера «Человеческий голос».
6. А. Онеггер. Характеристика творчества.

Термины: политональность, полиритмия, полиладовость, моноопера.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. Э. Сати. Камерное творчество.

2. Д. Мийо. Симфоническая сюита «Бык на крыше».
3. Ф. Пуленк. Моноопера «Человеческий голос».
4. А. Онеггер. Симфония № 3.

Литература: [7], [8]

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2 ПОЛОВИНЫ XX В. (6 СЕМЕСТР)

Тема 5. Музыкальная культура США.

1. Музыкальная культура США XX в.
2. Дж. Гершвин. Характеристика творчества.
3. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс».

Термины: симфоджаз, мюзикл.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. Б. Бриттен. «Военный реквием».
2. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс».

Литература: [4], [5].

Тема 6. Неофольклоризм в музыке и его представители.

1. Неофольклор как музыкальное явление. Его особенности.
2. Б. Барток. Характеристика творчества.
3. Б. Барток. «Музыка для струнных ударных и челесты».
4. И. Стравинский – композитор 1001 стиля.
5. И. Стравинский. Балет «Петрушка».
6. И. Стравинский. Балет «Весна священная».

Термины: неофольклор, неоклассицизм, необарокко, архаика.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. Б. Барток «Музыка для струнных ударных и челесты».
2. И. Стравинский. Балет «Петрушка».
3. И. Стравинский. Балет «Весна священная».

Литература: [1], [3], [8].

Тема 7. Модернизм и авангард.

1. Модернизм и его представители.
2. Понятие авангарда. Его направления.
3. Сонористика. Техника чтения цветной партитуры.
4. Музыкальная культура Польши.
5. В. Лютославский. Творческий портрет.
6. В. Лютославский. «Книга для оркестра».

7. К. Пендерецкий. Характеристика творчества.
8. К. Пендерецкий. «Трен по жертвам Хиросимы и Нагасаки».

Термины: модернизм, авангард, пуантелизм, алеаторика, сонористика.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. П. Владигеров. Рапсодия «Вардар».
2. Дж. Энеску. Соната для скрипки и фортепиано № 3.
3. В. Лютославский. «Книга для оркестра».
4. К. Пендерецкий. «Трен по жертвам Хиросимы и Нагасаки».

Литература: [1], [2], [3].

Тема 8. Полистилистика и её представители.

1. Полистилистика как художественное явление.
2. А. Шнитке. Характерные черты творчества.
3. А. Шнитке. Concerto grossi.
4. Г. Канчели. Творческий портрет.
5. Г. Канчели. Симфоническое творчество.
6. Г. Канчели. Симфония № 7.

Термины: полистилистика, коллаж, аллюзия, автоцитата, рефлексия.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. А. Шнитке. Concerto grossi.
2. Г. Канчели. Симфония № 1.
3. Г. Канчели. Симфония № 7.

Литература: [1], [2], [3].

Тема. Музыкальное искусство метамодерна.

1. Метамодерн как художественное явление.
2. В. Сильвестров и его «слабый стиль».
3. В. Мартынов и его концепция opus-posth.
4. Tintinabuli А. Пярта.
5. Композиторы Луганщины: А. Харютченко, Г. Толстенко, А. Ковалёва.

Термины: метамодернизм, «слабый стиль», «новая простота», opus-posth, tintinabuli.

Выполнить: познакомится с музыкальными и художественными иллюстрациями, дать характеристику исторического времени.

Музыкальный материал:

1. В. Сильвестров «Тихие песни», «Ступени», «Метамузыка».
2. В. Мартынов «Войдите».
3. Миниматюры А. Пярта.
4. А. Харютченко «Барокко».

5. Г. Толстенко «Александр Невский».
6. А. Ковалёва. ДХЦК № 1.

Литература: [1], [2], [3].

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В V СЕМЕСТРЕ

8.1. Комплект тестовых заданий

Закрытая форма тестирования (20 заданий)

1. Какие течения музыкального искусства относятся к XX веку?

- а) веризм, реализм;
- б) барокко, роккоко;
- в) экспрессионизм, необарбаризм, необарокко.

2. Сколько периодов насчитывает современное музыкальное искусство?

- а) два;
- б) три;
- в) четыре.

3. Что означает в переводе «espressio»?

- а) «впечатление»;
- б) «выражение»;
- в) «со страстью».

4. Основные характеристики экспрессионистской музыки?

- а) трагический дух музыки, стремление к острым переживаниям и глубоким потрясениям;
- б) драматизм и остроконфликтность;
- в) стремление к раскрытию мгновенного впечатления.

5. Представители постромантизма.

- а) Г. Малер и Р. Штраус;
- б) А. Шёнберг и его ученики;
- в) К. Дебюсси и М. Равель..

6. Кто является автором вокального цикла «Песни странствующего подмастерья»?

- а) Р. Штраус;
- б) А. Веберн;
- в) Г. Малер.

7. Сколько симфоний в наследии Г. Малера?

- а) 5;
- б) 7;
- в) 9.

8. Кто является представителями нововенской школы?

- а) А. Шёнберг, А. Веберн и А. Берг;
- б) Й. Гайдн, В. А. Моцарт и Л. В. Бетховен;
- в) Д. Мийо, Ф. Пуленк и А. Онеггер.

9. Где возник экспрессионизм?

- а) в французской литературе;
- б) в австро-немецком искусстве;
- в) в Италии.

10. Кто является создателем додекафонии?

- а) А. Берг;
- б) А. Веберн;
- в) А. Шёнберг.

11. Какие характеристики относятся к атональной музыке?

- а) отказ от тематического принципа строения произведений, защита последовательной атематичности;
- б) производный контраст, сквозной тип драматургии;

- в) стройность, логика, вопросо-ответные интонации.
12. Какая манера пения была введена А. Шёнбергом?
- а) мелодекламация;
 б) кантиленность;
 в) sprechstimme.
13. Какой из композиторов тяготел к микроформам?
- а) А. Берг;
 б) А. Веберн;
 в) А. Шёнберг.
14. Кто является автором опер «Воцтек» и «Лулу»?
- а) А. Шёнберг;
 б) А. Веберн;
 в) А. Берг.
15. Жанр «Ожидание» А. Шёнберга.
- а) монодрама;
 б) опера;
 в) симфоническая поэма.
16. Кто автор данных произведений: «Три пьесы в форме груши», «В лошадиной шкуре», «Настоящие вялые прелюдии (для собаки)»?
- а) Э. Сати;
 б) Д. Мийо;
 в) А. Онеггер.
17. Кому принадлежит памфлет «петух и Арлекин»?
- а) Э. Сати;
 б) Ж. Кокто;
 в) П. Пикассо.
18. Как называли себя Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Тайфер, Ж. Орик?
- а) нововенцами;
 б) неотрадиционалистами;
 в) французской шестёркой.
19. Кто является автором данных произведений: хореографическая пантомима «Бык на крыше», Бразильера?
- а) Д. Мийо;
 б) А. Онеггер;
 в) Л. Дюрей.
20. Что такое «Пасифик-231»?
- а) модель автомобиля;
 б) название питейного заведения;
 в) марка поезда.

Ключи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
в	Б	б	а	а	в	в	а	б	в	а	в	б	в	а	а	б	в	а	в

Открытая форма тестирования (10 заданий)

1. Какое течение в современной музыке отвечает данному определению: «направление в литературе и искусстве первой четверти XX века, провозгласившее единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его выражение – главной целью искусства»?
2. Кому принадлежат эти слова: «Всё, что я умел – это плыть против течения»?
3. Какой тип звуковысотной организации понадобился для передачи «пограничных» состояний?

4. Знаменитый 21-й опус А. Шёнберга, названный Б. Асафьевым «библией экспрессионизма»?
5. В основу этой оперы была положена незавершённая пьеса немецкого драматурга Г. Бюхнера, в которой рассказана история «маленького человека», солдата австрийской армии, одинокого и униженного, а потому озлобленного, совершившего убийство?
6. Кто является создателем меблировочной музыки?
7. Какому творческому содружеству принадлежит данный лозунг: «приближение музыки к современности, которая воплощена в темпах жизни города. Почва – бытовая музыка»?
8. Симфоническое произведение А. Онеггера, посвящённое теме «войны и мира», название частей которого заимствованы из католической мессы?
9. Создателем какого театрального жанра считается Ф. Пуленк?
10. Как называется кантата Ф. Пуленка?

Ключи.

1. Экспрессионизм.
2. А. Шёнбергу.
3. Атональный.
4. Вокальный цикл «Лунный Пьеро».
5. Опера «Воцтек» А. Берга.
6. Э. Сати.
7. Группа «Шесть».
8. Симфония № 3 «Литергическая».
9. Моноопера.
10. «Лик человеческий».

8.2. Теоретические вопросы, задачи и задания для устного/письменного опроса в ходе проведения текущей аттестации

1. Основные течения и направления музыки XX века.
2. Австро-немецкая музыкальная культура I половины XX века.
3. Музыкальный экспрессионизм и его представители.
4. Музыкальная культура Франции. Представители группы «Шесть».

8.3. Задания для контрольных работ (ЗФО)

Написать реферат по одному из вопросов:

1. Музыкальный экспрессионизм, как художественное явление в культуре.
2. А. Шёнберг и его новая техника.
3. А. Веберн – представитель «Нововенской школы».
4. «Воцтек» А. Берга – ярчайший образец эстетики музыкального экспрессионизма.
5. И. Стравинский – композитор 1001 стиля.
6. Периодизация творчества в зеркале стилистической разнотипности.
7. Произведения неоклассического периода творчества И. Стравинского.
8. Неофольклорные черты балета «Весна священная».

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ВО VI СЕМЕСТРЕ

9.1. Комплект тестовых заданий

Закрытая форма тестирования II семестр (20 заданий).

1. Ведущее стилевое направление, связанное с возрождением архаических пластов фольклора.
 - а) неофольклоризм;
 - б) необарокко;
 - в) неоклассицизм.

2. Какие характеристики относятся к необарбаризму?
 - а) острейшие контрасты, трагедийность;
 - б) драматизм и лиризм;
 - в) динамика движения и энергия ритма.
3. Кому принадлежат эти слова: «я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский»?
 - а) С. Прокофьеву;
 - б) Г. Свиридову;
 - в) И. Стравинскому.
4. Как прошла премьера балета «весна священная» И. Стравинского?
 - а) с триумфом;
 - б) с грандиозным скандалом;
 - в) балет остался не замечен.
5. Из скольких частей состоит балет «весна священная»?
 - а) из двух;
 - б) из трёх;
 - в) одночастный.
6. Кем по национальности был Б. Барток?
 - а) венгр;
 - б) немец;
 - в) поляк.
7. Какими видами деятельности занимался Б. Барток?
 - а) композитор, дирижёр, флейтист;
 - б) педагог, композитор, учёный-фольклорист;
 - в) композитор, пианист, аранжировщик.
8. Сколько периодов насчитывает творчество Б. Бартока?
 - а) четыре;
 - б) три;
 - в) два.
9. Какие основные жанры представлены в творчестве К. Орфа?
 - а) камерно-вокальные;
 - б) симфонические;
 - в) вокально-театральные.
10. Сколько кантат насчитывает цикл «Триумфы»?
 - а) три;
 - б) четыре;
 - в) пять.
11. Что означает «Кармина Бурана»?
 - а) «Красные песни»;
 - б) «Песни Бураны»;
 - в) «Баварские песни».
12. Какой тембр исполняет сольный номер 12 «Плач жареного лебедя» из кантаты К. Орфа «Кармина Бурана»?
 - а) тенор-альтино;
 - б) детский голос;
 - в) сопрано.
13. У какого композитора музыка состоит из трёх пластов: авторская, музыка прошлого, музыка быта?
 - а) П. Хиндемит;
 - б) А. Шнитке;
 - в) И. Стравинский.
14. Сколько частей в Концерто гротто № 1 А. Шнитке?

- а) три;
 б) четыре;
 в) шесть.
15. Какой жанр бытовой музыки в творчестве А. Шнитке олицетворён со шлягером и пошлостью?
 а) танго;
 б) регтайм;
 в) вальс.
16. Какой литературный первоисточник лёг в основу кантаты «История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке?
 а) И. Гёте «Фауст»;
 б) «Народная книга» в публикации Шписа;
 в) Т. Манн «Доктор Фаустус».
17. К какой эпохе следует относить В. Сильвестрова?
 а) метамодерн;
 б) постмодерн;
 в) авангард.
18. Произведения В. Сильвестрова.
 а) фортепианные миниатюры, багателли, концерты;
 б) тихие песни, постлюдии, Метамузыка;
 в) прелюдии, симфонии, вокальные циклы.
19. Сколько симфоний в творчестве Г. Канчели?
 а) семь;
 б) девять;
 в) пять.

Ключи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
а	в	в	б	а	а	б	б	в	а	в	а	б	в	а	б	а	б	а

Открытая форма тестирования (10 заданий)

1. Стилиевое направление XX века, к которому относится творчество С. Прокофьева, И. Стравинского, К. Орф, Б. Барток.
2. Какие три произведения дали ослепительную вспышку неофольклоризма?
3. Три балета И. Стравинского «русского» периода.
4. Какой подзаголовок балета «Весна священная»?
5. К какому жанру относится «Музыка для струнных, ударных и челесты» Б. Бартока?
6. О каком произведении идёт речь в высказывании К. Орфа: «Всё, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, можете уничтожить»?
7. Кто сформулировал следующее определение: «музыка – это мысль о мире, выраженная в звуковой форме»?
8. Для какого инструментального состава написано Концерто гротто № 1 А. Шнитке?
9. Любимая книга А. Шнитке?
10. Как А. Шнитке назвал свою кантату с точки зрения жанрового определения?
11. К каким фильмам написал музыку Г. Канчели?

Ключи.

1. Неофольклоризм.
2. Балет «Весна священная» И. Стравинского, «Аллегро барбаро» Б. Барток, «Скифская сюита» С. Прокофьева.
3. «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».
4. «Картины языческой Руси».
5. Соединяет в себе черты симфонии и концерта.

6. О кантате «Кармина Бурана».
7. А. Шнитке.
8. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных.
9. Т. Манн «Доктор Фаустус».
10. «Пассионы в негативной трактовке».
11. «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй».

9.2. Теоретические вопросы, задачи и задания для устного/письменного опроса в ходе проведения текущей аттестации

1. Музыкальная культура США.
2. Неофольклоризм в музыке и его представители.
3. Модернизм и авангард.
4. Полистилистика и её представители.

9.3. Задания для контрольных работ

Написать реферат по одному из вопросов:

1. «Французская шестёрка» и новый взгляд на развитие искусства XX века.
2. Политональность в творчестве группы «Шесть».
3. Д. Мийо и А. Онеггер – музыкальные урбанисты.
4. Моноопера «Человеческий голос» - новое слово в оперном искусстве.
5. Полистилистика, как новый тип авторского мышления 2 половины XX века.
6. А. Шнитке – основоположник полистилистической техники.
7. Симфоническое творчество Г. Канчели.
8. Музыкальная Вселенная В. Сильвестрова.
- 9.

9.4. Вопросы к зачету

1. Наследственность культуры как специфическая особенность музыкального искусства XX века.
2. Стилистические течения и направления музыки XX в.
3. Проблема взаимодействия культур в композиторской практике XX в.
4. Новая венская школа и её представители. Общее значение.
5. А. Шёнберг – основоположник нововенской школы. Додекафония.
6. А. Шёнберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро» на ст. А. Жиро.
7. А. Шёнберг. Кантата «Уцелевшие из Варшавы».
8. А. Берг. Характеристика творчества.
9. А. Берг. Опера «Воцтек».
10. А. Веберн. Характеристика камерно-инструментального творчества.
11. Композиторы группы «Шесть». Общее и индивидуальное. Жанровая направленность.
12. Д. Мийо. Творческий портрет. Политональность.
13. А. Онеггер – представитель урбанистического направления.
14. Ф. Пуленк. Камерно-вокальное творчество.
15. П. Хиндемит. Характеристика творчества.
16. П. Хиндемит. «Ludus tonalis» и симфония «Гармония мира».
17. К. Орф – представитель неоклассицизма.
18. К. Орф. Кантата «Кармина Бурана».
19. Композиторы неофольклорной волны. Особенности творчества.
20. Б. Барток. Творческий портрет.
21. Б. Барток. Концерт для фортепиано с оркестром.
22. И. Стравинский – композитор 1001 стиля.
23. И. Стравинский. Балеты «Весна священная» и «Петрушка».
24. Развитие музыкальной культуры XX в. в США.

25. А. Шнитке и его полистилистический метод.
26. А. Шнитке. Concerto grosso.
27. Г. Канчели. Черты стиля.
28. Г. Канчели. Симфоническое творчество.
29. Музыкальная Вселенная В. Сильвестрова.
30. Вокальный цикл «Тихие песни» В. Сильвестрова.

10. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Современная музыка» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа студентов.

При проведении практических занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Просмотр опер, видео-передач, фильмов, видео-концертов. Прослушивание с клавиром и партитурой музыкальных произведений. Создание схем музыкальных произведений. Показ презентаций.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оцениван	Критерий оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий	
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов
удовлетворительно	Студент ответил на 54-30% вопросов
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов
Теоретические вопросы для устного опроса в ходе проведения текущей аттестации	
5	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, исчерпывающе, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
4	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, полно, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, но содержат неточности, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
3	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания содержат ошибки в формулировках, нечеткое и непоследовательное изложение материала, недостаточно аргументированы, содержат существенные ошибки.
2	Обучающийся не может сформулировать ответ.
Контрольная работа (ЗФО)	
5	Контрольная работа демонстрирует последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы, студент использует ссылки на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из цитируемых литературных источников имеет соответствующую ссылку. Работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, способность к самостоятельному приобретению новых знаний и умений в рамках дисциплины и профессиональной деятельности.
4	Контрольная работа показывает недостаточно последовательное и не всегда логичное раскрытие заявленной темы. Студент не в полной мере показывает уровень изученности учебной литературы, в том числе электронные источники информации. Используемые цитируемые литературные источники имеют соответствующую ссылку. Работа демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному приобретению и обогащению в ходе последующего обучения и профессиональной деятельности.

3	В контрольной работе допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой, мало или совсем не использует ссылки на доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, проявившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при коррективке со стороны преподавателя. В оформлении допущены ошибки и
2	Контрольная работа демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной
Вопросы к зачету	
зачтено	Студент показывает знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим незначительные погрешности в ответе. Студент посещает лекционные и практические занятия, активно участвует в обсуждении вопросов, рассматриваемых на занятиях, инициативно выступает с докладами, свободно
не зачтено	Студент при ответе на заданные вопросы не способен показать знания основных вопросов дисциплины, он не владеет основными категориями и понятиями дисциплины, а также практическими умениями и навыками по разработке содержания социально-культурных программ.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Григорьева, Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. – М., 1989. – 208 с.
2. [Григорьева, Г. Музыкальные формы 20 века. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 175 с.](#)
3. [Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века – М.: Музыка, 1976. – 356 с.](#)
4. [Конен, В. Рождение джаза. – М.: Советский композитор, 1990. – 320 с.](#)
5. Музыка XX века. 1890-1945. Очерки в 2 т. М., 1989. – 365 с.
6. Нестьев, И. На рубеже столетий. Очерки о зарубежной музыке 19 нач. 20 века . – М., 1967. – 110 с.
7. [Шнеерсон, Г. Французская музыка XX века – М.: Музыка, 1970. – 576 с.](#)
8. Энтелис, Л. Силуэты композиторов XX века. - Л., 1971. – 248 с.

Дополнительная литература:

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
<http://www.dslib.net>

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.