

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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКИ XX ВЕКА

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки - 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки - Фортепиано

Направление подготовки - 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки - Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Направление подготовки - 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки - Оркестровые духовые и ударные инструменты

Направление подготовки - 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки - Оркестровые струнные инструменты

Направление подготовки - 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки - Инструменты эстрадного оркестра

Направление подготовки - 53.04.02 Вокальное искусство

Программа подготовки – Академическое пение

Направление подготовки - 53.04.02 Вокальное искусство

Программа подготовки - Эстрадно-джазовое пение

Направление подготовки - 53.04.03 Искусство народного пения

Программа подготовки - Сольное народное пение

Направление подготовки - 53.04.04 Дирижирование

Программа подготовки - Дирижирование академическим хором

Направление подготовки - 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

Программа подготовки - Музыкаведение

Форма обучения – очная

Год набора - 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 815; 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 818; 53.04.03 Искусство народного пения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 819; 53.04.04 Дирижирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 817; 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 823

Программу разработала Пшихачев Д. А., преподаватель кафедры теории и истории музыки.

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

Протокол №1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Е. Я. Михалева

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теоретические проблемы музыки XX века» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована магистрам (II семестр) направлений подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистров и консультации.

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

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з. е., 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 30 часов, практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа - 32 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Теоретические проблемы музыки XX века» является формирование у магистров научно-исследовательских способностей анализа и оценки музыкальной культуры, понимания современных проблем музыкальной эстетики, умений будущих специалистов-музыкантов самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, развиться в основных тенденциях развития музыкальной культуры.

Задачи дисциплины:

- исследовать основные закономерности философско-эстетического анализа музыкальной культуры;
- изучить ключевые проблемы музыкальной культуры XX века в контексте их исторического формирования и решения;
- осуществить сравнительный анализ проблем классической и современной музыкальной культуры;
- сформировать способности научно-исследовательской работы студента-магистранта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теоретические проблемы музыки XX века» относится к обязательной части ОПОП ФГОС ВО (уровень магистратуры). Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «Мировая литература», «Музыкальная литература», «Теория музыки», «Философия», «Этика эстетика», «Исполнительская интерпретация», «История мировой музыкальной культуры», «Музыкальная критика», «Музыкальная эстетика», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной, они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры».

Изучение дисциплины «Теоретические проблемы музыки XX века» способствует успешному овладению магистрами дисциплины философско-эстетического и культурологического цикла, как

«Современные тенденции исполнительской интерпретации», «Научно-музыковедческое мастерство» и др.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: ОПК-1

№ компетенции	Содержание компетенции	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>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • теоретические основы классической и современной музыкальной культуры; музыкальные направления и стили в сфере современного музыкального искусства; • особенности выразительных средств и художественного языка современной музыки; • музыкальную литературу всех жанров, включая выдающиеся произведения оперной, симфонической, хоровой, инструментальной музыки; • принципы музыкально-теоретического, исполнительского анализа художественно-эстетической культуры. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное сочинение с определением его структуры, образного содержания; – ориентироваться в историческом ракурсе развития музыки; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком анализа проблем музыкального языка, формообразования, музыкального текста, восприятия музыки различными теоретическими школами и научно-исследовательскими направлениями

• и.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма			
	всего	в том числе		
		л	п	с.р.
1	2	3	4	5
Тема 1. Современные композиторские техники:	8	4	-	4
Тема 2. Музыка и междисциплинарные подходы: пересечение музыки с другими искусствами	14	6	2	6
Тема 3 Авангардные течения в академической музыке: от экспериментального до концептуального	12	4	2	6
Тема 4. Музыка как средство социальной трансформации: современные практики и их последствия	14	6	2	6
Тема 5. Эстетика звука: восприятие и интерпретация в современной музыке	10	4	2	4
Тема 6 Технологические инновации в музыкальном творчестве: от инструментов до цифровых платформ	14	6	2	6
Всего часов за весь период обучения	72	30	10	32

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Современные композиторские техники

Лекция посвящена анализу композиторских техник в современной академической музыке, с акцентом на минимализм и полистилистику. Рассматриваются эстетические и структурные особенности произведений композиторов, таких как Филип Гласс и Стив Райх. Обсуждаются применение повторяющихся форм, текстурная сложность и синтез различных музыкальных стилей, что позволяет понять эволюцию музыкального языка в контексте современного музыкального мышления.

2. Музыка и междисциплинарные подходы: пересечение музыки с другими искусствами

Лекция исследует взаимодействие современной академической музыки с другими формами искусства, такими как визуальное искусство и театр. Анализируются междисциплинарные проекты, в которых музыка дополняет и трансформирует другие художественные практики, создавая интегрированный опыт. Рассматриваются работы композиторов, таких как Джон Кейдж и Лючиано Берио, а также современные мультимедийные тенденции, что позволяет выявить, как эти взаимодействия обогащают музыкальное и визуальное восприятие.

3. Авангардные течения в академической музыке: от экспериментального до концептуального

Лекция сосредоточена на авангардных течениях в академической музыке, исследуя их философские и эстетические основы. Обсуждаются работы таких композиторов, как Кшиштоф Пендерецкий и Элиот Шор, а также эксперименты с формой, структурой и звуковыми текстурами, отражающие культурные и социальные изменения. Рассматриваются концептуальные подходы к созданию музыки и влияние технологий на композиторский процесс.

4. Музыка как средство социальной трансформации: современные практики и их последствия

Лекция посвящена исследованию роли современной академической музыки в социальных и культурных трансформациях. Рассматриваются примеры музыкальных инициатив, направленных на решение социальных проблем, включая проекты, способствующие инклюзии и культурному обмену. Обсуждается влияние музыки на формирование общественного сознания и идентичности, а также её способность служить инструментом для активизма и социальной справедливости.

5. Эстетика звука: восприятие и интерпретация в современной музыке

Лекция исследует концепцию звука как основного элемента музыкального произведения, рассматривая его восприятие и интерпретацию в контексте современной академической музыки. Анализируется, как композиторы используют звук для создания эмоционального и интеллектуального воздействия на слушателя. Обсуждаются философские и психологические аспекты восприятия музыки, а также влияние культурного контекста на интерпретацию звуковых произведений.

6. Технологические инновации в музыкальном творчестве: от инструментов до цифровых платформ

Лекция сосредоточена на влиянии технологических инноваций на процесс создания и распространения музыки в современном академическом контексте. Рассматривается эволюция музыкальных инструментов, записи и цифровых технологий, а также их воздействие на композиторские практики и музыкальную индустрию. Обсуждаются примеры успешных проектов, использующих новые технологии для расширения художественных возможностей и взаимодействия с аудиторией.

6.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1: Современные композиторские техники:

1. Изучение концептуальных основ минимализма и его применения в современной композиции.
2. Анализ структурных повторений и их воздействия на восприятие музыкального произведения.
3. Философско-эстетические основания анализа музыкальной культуры
4. Проблема классификации в музыкальной культуре. Основные подходы.

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Мартынов В. Зона Opus Posth или рождение новой реальности / В. Мартынов. – М.: Издательство: Классика – XXI, 2008. – 288 с.
2. Мартынов В. Конец времени композиторов / В. Мартынов; [послел. Т. Чередниченко]. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.

Литература: [[3 – С. 11 – 14](#); [5 – С. 35 – 125](#); [15 – С. 5 – 20](#); [12 – С. 34 – 189](#); [13 – С. 71 – 86](#)].

Тема 2. Музыка и интердисциплинарные подходы: пересечение музыки с другими искусствами

1. Музыкальный язык и его элементы.
2. Эволюция и генезис музыкального языка как эстетическая проблема.
3. Исследование взаимосвязей между музыкальным и визуальным искусством в контексте современного творчества.
4. Анализ интеграции театральных элементов в музыкальные произведения и их влияние на восприятие.
5. Специфические особенности музыкального языка XX-XXI века:

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Мартынов В. Зона Opus Posth или рождение новой реальности / В. Мартынов. – М.: Издательство: Классика – XXI, 2008. – 288 с.
2. Мартынов В. Конец времени композиторов / В. Мартынов; [послел. Т. Чередниченко]. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.
3. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. Курс лекций. В 2-х томах / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994.
Т. 1. – Вып. 1. – 1994. – 173 с.
4. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. Курс лекций. В 2-х томах / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994.
Т. 2. – Вып. 2. – 1994. – 109 с.

Литература: [[11 – С. 26 – 241](#); [12 – С. 245 – 283](#); [13 – С. 55 – 90](#)].

Тема 3. Проблема музыкального формообразования в философско-эстетическом понимании

Занятие 1

1. Анализ использования нестандартных инструментов и технологий в авангардной музыке.
2. Исследование влияния авангардных композиторов на развитие музыкальной практики и теории.
3. Обсуждение экспериментальных подходов к созданию музыкальных произведений в контексте современного искусства.
- 4.

Занятие 2

1. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке первой волны Авангарда.
2. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке второй волны Авангарда
3. Специфика музыкального формообразования в современных практиках популярно-развлекательной музыки

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – Л. : Музыка , 1971 . – 376 с.
2. Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 175 с.
3. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд., испр.— СПб.: Издательство «Лань», 2001. — 496 с.
Литература: [2 – С. 21 – 100, 104 – 164; 6 – С. 10 – 174; 16 – С. 44 – 59, 114 –142; 17 – С. 3– 45, 445– 483].

Тема 4. Музыка как средство социальной трансформации: современные практики и их последствия

1. Изучение роли музыки в социальных изменениях и ее влияние на общественные движения.
2. Анализ успешных музыкальных проектов, направленных на решение социальных проблем.
3. Обсуждение методов вовлечения сообщества в творческие практики через музыку.
Выполнить: Проведите исследование одного из музыкальных проектов, способствующих социальной трансформации, и подготовьте презентацию, в которой будет охарактеризовано его влияние на общество

Литература: [16].

Тема 5. Эстетика звука: восприятие и интерпретация в современной музыке

1. Исследование концепций тембра и динамики как ключевых элементов музыкальной эстетики.
2. Анализ различных интерпретаций одного произведения и их влияние на восприятие слушателя.
3. Обсуждение методов создания звуковых коллажей и их значение в современном музыкальном искусстве.

Выполнить: Прочитать и проанализировать книги

4. Денисов А. Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй половины XX века – тенденции и перспективы // Израиль XXI. – № 47. – 2014. – URL: http://21israel-music.net/Intertextualnost_XX.htm
5. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
6. Саввина Л. В. Звукоорганизация XX века как объект семиотики: монография. – Астрахань: Издательство ОГОУ ДПО «АИПК», 2009. – 321 с.

Литература: [1 – С. 42 – 77; 9 – С. 3– 102; 16 – С. 69 – 96].

Тема 6. Технологические инновации в музыкальном творчестве: от инструментов до цифровых платформ

1. Изучение современных цифровых платформ и их роли в процессе музыкального создания и распространения.
2. Анализ влияния технологий на музыкальную индустрию и практики композиции.

Выполнить: Создать музыкальное произведение с использованием одной из цифровых платформ, описывая примененные технологии и их влияние на ваш творческий процесс. Прочитать и проанализировать книги

- Адорно Т. В. Избранное: социология музыки. – М.: СПб, 1998. – 445 с.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия; [ред. Л. В. Арсеньева; пер. с фр. под ред. И С. Вдовиной, С. Л. Фокина]. – С.-Петербург: «Ювента» «Наука», 1999. – 606 с.

Литература: [1 – С. 42 – 77; 9 – С. 3– 102; 14 – С. 261 – 468].

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ 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.

СР включает следующие виды работ:

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

7.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Музыкальная эстетика и философия музыки о художественно-эстетическом процессе в музыкальной культуре.
2. Музыкальный язык и его элементы.
3. Эволюция и генезис музыкального языка как эстетическая проблема.
4. Музыкальная форма в музыковедении и музыкальной эстетике (И.Способин, В.Холопова, Г. Григорьева, С.Шип).
5. Музыкальное формообразование как способ музыкального мышления.
6. Проблема музыкального мышления в современной философско-эстетической теории: концепции Ю.Холопова, В.Мартынова и М.Бонфельда.
7. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке первой волны Авангарда.
8. Основные типы музыкального мышления в опус-музыке второй волны Авангарда
9. Специфика музыкального формообразования в современных практиках популярно-развлекательной музыки
10. Понятие текста и произведения в философско-эстетической теории: М. М. Бахтина.
11. Понятие текста и произведения в философско-эстетической теории: Ролан Барта.
12. Понятие текста и произведения в философско-эстетической теории: Умберто Эко.
13. Специфика музыкального текста и музыкального произведения в концепции М.Г. Арановского.
14. Специфика музыкального текста и музыкального произведения в концепции М. Бонфельда.
15. Специфика музыкального текста и музыкального произведения в концепции А. Соколова.
16. Интерпретация и понимание как герменевтические проблемы.
17. Специфика музыкальной интерпретации.
18. Семиозис как философско-эстетическое понятие.
19. Музыкальный семиозис современных текстов.
20. Восприятие как категория эстетики.
21. Музыкальное восприятие и его этапы.
22. Феноменолого-герменевтическая методология анализа музыкального восприятия.
23. Музыкальное восприятие и музыкальное отношение.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Часть 1: Вопросы с выбором ответа (10 вопросов)

1. Какой композитор считается пионером авангардной музыки в 20-м веке?
 - А) Игорь Стравинский
 - В) Арнольд Шенберг
 - С) Льюиджи Ноно
 - D) Оливье Мессиан
 - E) Джон Кейдж
2. Какой из следующих стилей музыки характеризуется использованием нестандартных инструментов и техник исполнения?
 - А) Барокко
 - В) Романтизм
 - С) Авангард
 - D) Импрессионизм
 - E) Неоклассицизм
3. Какой композитор известен своим произведением "4'33"?", в котором музыкант не играет ни одной ноты?
 - А) Джон Кейдж
 - В) Стив Райх
 - С) Филип Гласс
 - D) Луиджи Ноно
 - E) Эдгар Варез
4. Какой из следующих композиторов использует технику "микротональности" в своих произведениях?
 - А) Арнольд Шенберг
 - В) Игорь Стравинский
 - С) Стив Райх
 - D) Джон Лютер Адамс
 - E) Густав Малер
5. Какой музыкальный стиль включает в себя элементы электроники и традиционной музыки?
 - А) Минимализм
 - В) Постминимализм
 - С) Электоакустическая музыка
 - D) Авангард
 - E) Романтизм
6. Какой композитор активно использует случайные элементы в своих произведениях?
 - А) Льюиджи Ноно
 - В) Арнольд Шенберг
 - С) Джон Кейдж
 - D) Оливье Мессиан
 - E) Филип Гласс
7. Какой из следующих композиторов является представителем постминимализма?
 - А) Игорь Стравинский
 - В) Стив Райх

- С) Джон Адамс
- D) Арнольд Шенберг
- E) Луиджи Ноно

8. Какой из перечисленных факторов не является характерным для современной академической музыки?

- A) Использование традиционных форм
- B) Эксперименты с формой и структурой
- C) Взаимодействие с другими искусствами
- D) Инновационные технологии
- E) Использование нестандартных музыкальных инструментов

9. Какой из следующих терминов относится к технике, использующей повторяющиеся музыкальные фразы?

- A) Импровизация
- B) Канон
- C) Рондо
- D) Минимализм
- E) Фуга

10. Какой композитор известен своими экспериментами с пространственным звучанием и многоканальной аудиотехникой?

- A) Игорь Стравинский
- B) Эдгар Варез
- C) Джон Кейдж
- D) Арнольд Шенберг
- E) Оливье Мессиан

Часть 2: Развернутые ответы (5 вопросов)

11. Обсудите влияние авангардной музыки на академическую традицию, приведите примеры композиторов и их работ.

12. Проанализируйте использование нестандартных инструментов в современных академических произведениях. Как это влияет на восприятие музыки?

13. Как технологии изменили подход композиторов к созданию музыки в 21 веке? Приведите примеры.

14. Обсудите значение микротональности в современном музыкальном языке. Как это влияет на гармонию и мелодию?

15. Проанализируйте, как современная академическая музыка взаимодействует с другими видами искусства, такими как визуальное искусство или театр.

Часть 3: Вопросы с дополнением (5 вопросов)

16. Авангардная музыка часто использует _____ для создания новых звуковых текстур.

17. Композитор, известный своими произведениями в жанре электроакустической музыки, это _____.

18. Минимализм в музыке характеризуется _____.

19. Современные композиторы часто обращаются к _____ для расширения границ музыкального выражения.

20. Использование случайных элементов в музыке позволяет _____.

Правильные ответы

Часть 1: Вопросы с выбором ответа

1. B)
2. C)
3. A)
4. D)
5. C)
6. C)
7. C)
8. A)
9. D)
10. B)

Часть 2: Развернутые ответы

(Ответы зависят от индивидуального подхода студентов)

Часть 3: Вопросы с дополнением

16. экспериментальные техники.
17. Эдгар Варез.
18. повторением простых музыкальных фраз.
19. новым технологиям.
20. создать уникальные звуковые эффекты.

•

9. 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 информации, в том числе и профессиональной;
- 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 «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры» 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 оцениванием. 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: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Адорно, Т. В. Избранное: Социология музыки / Т. В. Адорно. – М. : Университетская книга, 1998. – 445 с.
2. Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2 / Б. В. Асафьев. – Л. : Музгиз, 1971. – 376 с.
3. Борев, Ю. Б. Эстетика: учебник / Ю. Б. Борев. – М. : Высшая школа, 2002. – 511 с.
4. Боффи, Г. Большая энциклопедия музыки / Гвидо Боффи – М. : АСТ ; Астрель, 2006. – 412 с.
5. Бычков, В. В. Эстетика: учебник / В. В. Бычков. – М. : КНОРУС, 2012. – 528 с.
6. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века / Г. В. Григорьева. – М. : ВЛАДОС, 2004. — 175 с.
7. Денисов, Э. Музыка XX века : А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др. / А. В. Денисов. — СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2006. — 112 с. — (Композиторы. Очерки жизни и творчества).
8. Друскин, М. О западно-европейской музыке XX века / М. Друскин. – М. :Советский композитор, 1973. – 272 с.
9. Житомирский, Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяло. – М. : Музыка, 1989. – 300 с.
10. Зарубежная музыка 20 века : материалы и документы / под ред. И. В. Нестьева. — М. : Музыка, 1975. — 255 с.
11. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 367 с.
12. Мартынов, В. Зона Opus Posth или Рождение новой реальности / В. Мартынов. – М. :Классика – XXI, 2008. – 288 с.
13. Мартынов, В. Конец времени композиторов / В. Мартынов. – М. : Русский путь, 2002. – 296 с.
14. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – СПб. : Ювента, 1999. – 604 с.
15. Никитич, Л. А. Эстетика: учебник для вузов / Л. А.Никитич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с. - (Gogito ergo sum).
16. Соколов, А. Введение в музыкальную композицию 20 века / А. Соколов. — М. : ВЛАДОС, 2004. — 231 с
17. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие / В. Н. Холопова. - 2-е изд., испр.— СПб. : Лань, 2001. — 496 с.
18. Чередниченко, Т. В. Музыка в истории культуры : курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством / Т. В. Чередниченко. – М. : Аллегро-Пресс, 1994. – 221 с.

Дополнительная литература:

19. Бахтин, М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
20. Бахтин, М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса / М. Бахтин. – М., 1990. – 272 с.
21. Белый, А. Ритм как диалектика и «Медный всадник» / А. Белый. – М. : Федерация, 1929. – 280 с.

22. [Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М. : Искусство, 1991. – 367 с. – \(История эстетики в памятниках и документах\).](#)
23. [Гуссерль, Э. Картезианские размышления / Э. Гуссерль. – М. : Наука, 2006. – 124 с.](#)
24. Денисов, Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. – М. : Советский композитор, 1986. – 207 с.
25. [Екимовский, В. Оливье Мессиаан : жизнь и творчество / В. Екимовский. – М. : Советский композитор, 1987. – 304 с.](#)
26. [Ингарден, Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. — М. : Иностранная литература, 1962. — 574 с.](#)
27. [Капичина, Е. А. Философия музыки : от языка - к восприятию : монография / Е. А. Капичина. — Луганск : ГОУ ЛНР им. М. Матусовского, 2018. — 360 с.](#)
28. [Ксенакис, Я. Формализованная музыка. Новые формальные принципы музыкальной композиции / Я. Ксенакис. – СПб., 2008. – 123 с.](#)
29. Кюрегян, Т. С. Музыкальная форма. Теория современной композиции / Т. С. Кюрегян; отв. ред. В. Ценова. - М., 2005. – 616 с.
30. [Лосев, А. Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1995. – 388 с.](#)
31. [Лосев, А. Ф. Форма – Стиль – Выражение / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1995. – 625 с.](#)
32. [Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Т. 1 : Ранняя классика / А. Ф. Лосев. — М. : АСТ, 2000. — 624 с.](#)
33. [Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин. – М. : Политиздат, 1992. – 543 с.](#)
34. [Сохор, А. Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. — М. : Сов. композитор, 1975. — 200 с.](#)
35. [Способин, И. В. Музыкальная форма: учебник / И. В. Способин. – М. : Музыка, 1984. – 400 с.](#)
36. [Суханцева, В. К. Категория времени в музыкальной культуре / В. К. Суханцева. – К. : Лыбидь, 1990. – 184 с.](#)
37. [Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки : монография / В. К. Суханцева. – К. : Факт, 2000. – 176 с.](#)
38. [Ткаченко, Г. А. Космос, музыка, ритуал. Миф и эстетика в «Людях Чунью» : монография. – М. : Наука, 1990. – 283 с.](#)
39. [Фомина, З. В. Философия музыки: учеб. пособие / З. В. Фомина. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2011. – 208 с.](#)
40. [Холопов, Ю. Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления / Ю. Н. Холопов // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М. : Сов. композитор, 1982. – С. 52 – 104.](#)
41. [Цареградская, Т. В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиаана / Т. В. Цареградская. — М. : Классика XXI, 2002. — 376 с.](#)
42. [Чередниченко, Т. В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи / Т. В. Чередниченко. – М. : Новое музыкальное обозрение, 2002. – 584 с.](#)
43. Чухров, К. От серии к расширяющейся вселенной / К. Чухров // Булез П. Ориентеры I. Избранные статьи. – М. : Логос–альтера, 2004 – С. 7–36.
44. [Шип, С. В. Музична форма від звуку до стилю: навч. посіб. / С. В. Шип. – К. : Заповіт, 1998. – 368 с.](#)
45. [Шутко Д. В. Французская спектральная музыка 1970 – 1980-х годов \(Теоретические основы музыкального языка\): диссертационная работа. / Д. В. Шутко. – СПб. : РГБ ОД, 2004. – 181 с.](#)

Интернет-источники:

46. Артемьев Э. Заметки об электронной музыке – URL: <http://www.electroshock.ru/records/articles/elmusic/index.html>
47. Барт Р. От произведения к тексту // Вопросы литературы. – 1988. – № 11. – С 125–132. – URL: <https://studfiles.net/preview/6808204/>
48. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3426>
49. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. – Вологда: Русь, 1999. – 508 с. – URL: <http://www.booksite.ru/fulltext/bon/fel/bonfeld/01.htm>
50. Валерий Выжутович. В. Мартынов. На последней ноте. Время композиторов прошло. // Российская газета RG.RU. / . – URL: <http://www.rg.ru/2013/06/07/martynov.html> 07.06.2013. –
51. Граммофон-плаг использует поле вместо винила //MEMBRANA. – URL: <http://www.membrana.ru/particle/1459>
52. Денисов А. Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй половины XX века – тенденции и перспективы // Израиль XXI. – № 47. – 2014. – URL: https://web.archive.org/web/20160903150353/http://www.21israel-music.com/Intertextualnost_XX.htm
53. Джон Кейдж - Валерия Ценова. Пересекающиеся слои, или мир как аквариум // Израиль XXI. – 2007. – № 3. – URL: <https://web.archive.org/web/20160805114132/http://21israel-music.com/Cage.htm>
54. Егорова О. К проблеме музыкального гипертекста // Израиль XXI. - № 4. – 2007. – URL: <https://web.archive.org/web/20160903160029/http://www.21israel-music.com/Gipertext.htm>
55. Крейнина Ю. Малер и Клее: о динамичной форме в музыке и изобразительном искусстве // Израиль XXI. – 2010. – № 23. – URL: https://web.archive.org/web/20160809114749/http://21israel-music.com/Mahler_Klee.htm
56. Лямкина Н. В., Мякин Т. Г. Аристид Квинтилиан О музыке, II 1–5. // ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφское антиковедение и классическая традиция. Античная музыка. Т. 6. - Вып. 1. Изд-во: «Центр изучения древней философии и классической традиции». –Новосибирский гос. ун-т. – 2012. –URL: <http://www.nsu.ru/classics/schole/6/6-1-aristid.pdf>
57. Минимализм и репетитивная техника [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://fundamental.net/2011/09/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/>
58. Окунева Е. Организация ритмических структур в II canto sospeso Ноно: Вопросы анализа [Электронный ресурс] / Е. Окунева // Израиль XXI. – 2012. –№ 34. – URL: https://web.archive.org/web/20140817225039/http://www.21israel-music.com/Luigi_Nono2.htm
59. Осадчая О. Четыре ритмических этюда О. Мессиана: к проблеме музыкальной кристаллографии // Израиль XXI. – 2009. – № 17. – URL: <https://web.archive.org/web/20160805174630/http://21israel-music.com/Messiaen.htm>
60. Переверзева М. В. Хэппенинги Джона Кейджа // Outsider abstract journal, 2006. / <http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&xtid=114> .
61. Переверзева М. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы [Электронный ресурс] / М. Переверзева // Израиль XXI. – 2009. – № 18. – URL: https://web.archive.org/web/20160902164552/http://www.21israel-music.com/Cage_number.htm

62. Переверзева Марина Викторовна. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика : жизнь, творчество, эстетика [Электронный ресурс] / М. Переверзева : Дис. канд. искусствоведения : 17.00.02 Москва, 2005, 272 с. РГБ ОД. – Режим доступа: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/199947.html>
63. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // Культура и искусство. – 2014. – № 4. С. 444-456. http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=-30706
64. Райс М. Сонористика. Статичные однотембровые кластеры и полосы / Функциональность в музыке тембров // Израиль XXI. – 2008. – № 12. – URL: <https://web.archive.org/web/20160903153239/http://www.21israel-music.com/Timbres.htm>
65. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
Т. 1.-2 – Вып. 1.– 1994. – 173 с.; 109 с.
66. Салеев, В.А. Эстетика : краткий курс / В.А. Салеев. – Минск, 2012. .- Режим доступа: http://texts.news/estetika_1599/osnovyi-estetiki-ucheb.html
67. Холопов Ю. Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века. – URL: <http://www.kholopov.ru/prdgm.htmlfn22>
68. Электронная гуманитарная библиотека: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.gumfak.ru/>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических 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, 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.