

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 5 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

С.Г. Алеева

О.И. Поповская

Рабочая программа учебной дисциплины
«Музыка второй половины XX–начала XXI веков»
Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(уровень бакалавриата)
Профиль: «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Методические рекомендации
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «История музыки (музыка второй половины XX–начала XXI веков)» является изучение историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи дисциплины:

- дать студентам знания о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие современного общества;
- развить навыки стилевого анализа произведений различных эпох и традиций;
- сформировать представления о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработать навыки самостоятельной работы с исследовательской литературой и умение ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах	Знать: – художественно-стилевые и национально- стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века.
	Уметь: – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – работать с разноплановыми историческими источниками; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.

	<i>Владеть:</i> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой
	исторической эпохи; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах. <i>Уметь:</i> – 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. <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины –72 часов, аудиторная работа –72 часа. Время изучения – 7-8 семестры.

Занятия по «Музыка второй половины XX–начала XXI веков» проходят в форме лекционных и семинарских занятий по 2 часа в неделю. Формы контроля: 7 семестр – зачет; 8 семестр – экзамен. Формой промежуточной аттестации являются контрольные работы, тестирование, ответы по билетам.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Авангард 2-й половины XX века. Сериализм, постсериализм	4
2.	Алеаторика. Пуантилизм	4
3.	Сонористика	4
4.	Конкретная и электронная музыка	4
5.	Минимализм, репетитивная техника	4
6.	Инструментальный театр. Хэппенинг, перформанс	4
7.	Массовая музыкальная культура	4
8.	Киномузыка. Мюзикл	4
9.	Современные технологии, мультимедиа	4
10.	Музыкальная хронология отечественной музыки второй половины XX века	4
11.	Новые эстетические тенденции отечественной музыки второй половины XX–начала XXI веков	4
12.	Фольклоризм в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века	4
13.	Неоромантические тенденции в отечественной культуре второй половины XX века	4
14.	Символизм в пространстве современной культуры	4

15.	Постмодернизм	4
16.	Жанр симфонии на рубеже веков	4
17.	Музыкально-театральные жанры в искусстве рубежа веков	4
18.	Хоровая духовная музыка	4
	Всего часов	72

Содержание

Тема №1. Авангард 2-й половины XX века. Сериализм, постсериализм

Особенности культурно-исторических процессов второй половины XX века, их отражение в музыкальном искусстве: проблематизация базовых координат (звук, произведение, композитор), пересмотр социальных функций (свое – чужое, элитарное – общезначимое), изменение техники производства и потребления, деконструкция внутривидовых и межкультурных границ, формирование множества новых композиторских техник, появление нового инструментария (новые источники звука), как следствие – новой философии звука.

Сериализм – многопараметровая серийность; постсериализм: техника групп, формульная композиция. Теоретические дискуссии об эстетических возможностях сериального метода композиции.

Тема №2. Алеаторика. Пуантилизм

Алеаторика. Естественность для музыкального искусства всех эпох феноменов неполной фиксации, импровизационности, элементов случайности. Мобильная композиция, «ограниченная» и «неограниченная» алеаторика. Алеаторика в области фактуры, формы, графическая музыка.

Пуантилизм. Фактурные особенности современной музыки. Многомерность музыкальной ткани. Точечное письмо. Полифония точек. Тембро-акустические эффекты пуантилистической музыки, роль паузирования.

Тема №3. Сонористика

Сонористика как явление и понятие. Организация сонорного материала. Фактурные типы сонористики (точка, россыпь, линия, пятно, поток, полоса, кластер). Типология, формы, новейшие тенденции. Колористика – сонорика – сонористика. Сонористика в инструментальной и хоровой музыке: разнообразие изобретаемых авторами приемов, звуковых эффектов.

Тема №4. Конкретная и электронная музыка

Конкретная и электронная музыка. Новая концепция звука и современная техника как почва для возникновения конкретной и электронной музыки. Фиксированный звук вместо нотации, «музыка для пленки» с различным преобразованием (обработка фильтрами, искажение, изменение скорости). Лаборатории звуковых исследований в Париже, Кельне. Специальное электронное оборудование, «живая» электронная музыка. Теория информации и компьютерная (алгоритмическая) музыка, музыкальные языки программирования. Акусматика, спектральный анализ звука. Электромеханические музыкальные инструменты: теллармониум, орган Хаммонда, электрогитара; электронные: терменвокс, синтезатор.

Эмбиент (англ. *ambient* – окружающий) – жанр электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра; характеризуется атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием. Разновидности: Этник-эмбиент, Спейс-эмбиент, Дарк-эмбиент, Экспериментальный эмбиент.

Тема №5. Минимализм, репетитивная техника

Минимализм, репетитивная техника. Основной принцип эстетики *minimal art* – самозначимость первоэлемента (паттерна), который становится автономным носителем контекста, моделью мира, новое восприятие времени («вертикальное время», континуальность), медитативность. Многообразие источников (конструктивизм, супрематизм, дадаизм, абстракционизм, поп-

арт и др.) и концептуальность минималистического искусства. Макроминимализм.

Тема №6. Инструментальный театр. Хэппенинг, перформанс

Инструментальный театр. Визуализация как один из ведущих принципов современного музыкального искусства. Театрализация, импровизационно-сценическое представление в рамках инструментальной композиции; инструменты-персонажи; исполнители-актеры (элементы сценического действия, речи и т.п.).

Хэппенинг, перформанс. Театр абсурда, художественный опыт футуризма, дадаизма, сюрреализма – опора теории и практики хэппенинга. Хэппенинг как театрализованное сиюминутное действие на импровизационной основе с активным участием в нем аудитории, направленное на стирание границ между искусством и жизнью. Экзистенциалистские мотивы абсурдности существования, концепция карнавализации жизни. Перформанс и инсталляция. Органические свойства — эпатаж, провокационность, акцент на первичности и самодостаточности творческого акта как такового, художественная сверхзадача — утверждение идентичности творца.

Тема №7. Массовая музыкальная культура

Возрастание роли *массовой музыкальной культуры*, многообразие ее видов, ее социокультурный и общий цивилизационный резонанс. Изменения в традиционной иерархии музыкальных видов. Современные массовые жанры как наиболее социально востребованный пласт музыки. Жанровое и стилистическое многообразие форм массовой музыкальной культуры (рок- и поп-музыка, танцевальная «продукция», «бардовская» песня и романс, музыка кино и др.). Специфические свойства современной массовой культуры: коммерциализация, тиражирование, консервирование информации, монтажный принцип строения (принцип дайджеста), ведущая

роль продюсирования, звукорежиссуры, аранжировки. Предельная визуализация массовой музыкальной «продукции», снижение требований к собственно музыкальной ее составляющей.

Тема №8. Киномузыка. Мюзикл

Киномузыка – один из компонентов кинопроизведения, одно из его важных выразительных средств. Музыка внутрикадровая (звучание изображаемого в кадре инструмента, пение действующего лица и т.д.) и закадровая (авторская, характеризующая события, выражающая скрытое течение сюжета). Различные типы музыки для кино. Музыка эстрадного плана, самостоятельная жизнь данной категории музыки вне кинематографа. Музыка академического плана, неразрывно связанная с содержательной стороной фильма, сквозная музыкальная драматургия, особая роль музыкального лейтмотива, раскрывающего часто общую идею фильма. Область экспериментальной музыки, связанная с поисками новых звуковых эффектов: электронных, шумовых, компьютерных и др.

Музыка в детском кинематографе (фильмы, мультипликация). Кино- и телеверсии оперных произведений.

Мюзикл – профессиональное искусство, синтезирующее танец, музыку, театр. Истоки: менестрельный театр, представление мюзик-холла, ревю, бурлески, джазовое мышление в целом (сформировался в США в начале 20 в.). Компоненты мюзикла как коммерческого искусства: реклама, механизм приглашения «звезд», постановщиков, продюсеров, принцип популяризации мелодий, превращаемых в шлягеры и автономное их использование, выпуск аудио-, видеозаписей и лицензий на постановку в других театрах. Чрезвычайная притягательность жанра мюзикла для актеров всех стран и всех театральных направлений (в т.ч. в России), его влияние на другие музыкально-театральные жанры. Возможности сочетания «большой», часто классической литературы, «вечных» сюжетов с предельно

актуализированной стилистикой: музыкальной, хореографической, театрально-сценической.

Феномен рок-оперы как принципиально полижанрового явления, находящегося на пересечении массовой и академической музыки.

Тема №9. Современные технологии, мультимедиа

Тембральные эксперименты, достижения аудиовоспроизводящей, аудиообработывающей и аудиосинтезирующей инженерии, поиск нового музыкального языка.

Мультимедиа (дословно «многообразная среда») – средство «предоставления информации с помощью соединения множества воспринимаемых человеком сред (аудиальное, визуальное и кинестетическое воздействие), управляемых интерактивным программным обеспечением».

Основной в современном искусстве становится некая средовая коммуникация, которая образует некие явления, определяемые нами по-прежнему как произведения искусства (инсталляции, лазерные шоу, видеопроекции и т.д.). На сегодняшний день не искусство постигает новые технологические возможности передачи замыслов, а цифровые технологии придают смысл мультимедийному искусству (эффективное многоканальное воздействие, полифония смыслов, интерактивность).

Тема №10. Музыкальная хронология отечественной музыки второй половины XX века

Музыкальная хронология XX века. Многоцентренность картины развития музыкального искусства. Разнонаправленность, контрастность художественных тенденций музыки второй половины XX века. Авангард и модерн как векторы культуры XX века. Практика «договаривания традиций»: неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм и «второй авангард». «Новая музыка» и «новейшая музыка». Понятие концептуализма, новый подход к

содержательной функции произведения. Новая программность. Новый синкретизм. Жанровая динамика. Новый взгляд на историю культуры.

Тема №11. Новые эстетические тенденции отечественной музыки второй половины XX–начала XXI веков

Многообразие художественно-стилевых тенденций в искусстве. Центрирующее значение модерна и авангарда. Взаимодействие разрушительных, новаторских и охранительных тенденций в искусстве. Параллели с барокко. Проблема нового музыкального языка. Технологическое переоснащение и «парадоксы звукотехнического прогресса». Понятия «новая» и «новейшая музыка». Художественные концепции «постискусства» – неоавангард, неосимволизм, поставангард. Феномен новой эклектики, новой «мировой музыки». Интертекстуальный аспект композиторского творчества; всеобщность принципа цитирования. Концептуализм в современной музыке. Понятийность музыки, метамузыкальные коды. Контекст, подтекст, пост-текст. Феномен тишины в музыкальном искусстве конца XX века.

Тема №12. Фольклоризм в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века

Фольклор и композиторское творчество: проблемы взаимодействия. Эволюция претворения фольклорных источников в творчестве композиторов второй половины XX – начала XXI века. Эстетические причины неофольклорных поисков. Традиция и новаторство в композиторской разработке фольклорных источников. Возросшая роль внеевропейских культур в мировом художественном процессе. Усиление культурных контактов и проблема взаимодействия разных традиций. Универсальное и национально-специфическое в творчестве. Проявления нового фольклорного мышления в творчестве композиторов разных национальных школ. Поиск национальной самобытности в сочетании с новыми формами композиторской техники. Основные черты неофольклорных произведения.

Разработка теории фольклоризма в музыкознании (Г. Головинский, И. Земцовский, Л. Иванова). Термин «фольклоризм», принципы, формы, виды, типология фольклоризма. Фольклоризм и народность. Фольклоризм и неофольклоризм.

Тема №13. Неоромантические тенденции в отечественной культуре второй половины XX века

Возрождение неоромантических тенденций в искусстве 70-80-х годов и на рубеже XX–XXI веков. Стремление к индивидуализации жанров и форм, движение к жанровому синтезу в музыкальном искусстве. Изменение образно - интонационного строя сочинений. Значение ассоциативности в творчестве. Синтез жанров. Тенденция историзма и стремление к стилевому, надвременному синтезу, обращение к традиции, к культуре прошлого. Установка на историзм мышления, «культурологический метод» композиторского творчества. Проявления метаисторического стиля в музыкальном творчестве.

Тема №14. Символизм в пространстве современной культуры

Символизм как универсальный художественный метод. Социально-исторические, духовные предпосылки, актуализации символистских тенденций в музыкальном искусстве конца XX века. Философская база символизма. Символизм как метод, тенденция и направление. Символистские традиции в музыкальном искусстве второй половины XX века XX века. «Неосимволизм». «Культурологический» метод композиторского творчества. Концептуализм. Новый синкретизм. Криптофония. Числовая символика.

Тема №15. Постмодернизм

Постмодернизм как широкое культурное течение, проявляющееся в философии, эстетике, искусстве, гуманитарных науках. Факторы, порождающие постмодернистическое мышление. Философская основа – идея

деконструкции. Постмодернизм как детище «эпохи усталой, энтропийной культуры». Эkleктичное смешение языков. Культурная опосредованность Игровое начало. Принцип языковой игры. Гипертекст. Термин. Границы понимания явления. Неклассическая трактовка классических традиций. Новый взгляд на красоту, эстетизация безобразного. Тотальный текст. Стирание границ между видами и жанрами.

Тема №16. Жанр симфонии на рубеже веков

Жанровое новаторство как показатель современного искусства. Новые тенденции в симфоническом жанре. Жанровое синтезирование: симфония-балет (Четвертая симфония А. Эшпая), симфония-фантазия («Мастер и Маргарита» А. Петрова, симфония с чертами оратории, вокального цикла (А. Локшин). Камерная симфония (Б. Чайковский, Э. Денисов, В. Успенский).

Изменение профиля цикла (Вторая симфония Р. Щедрина «Двадцать пять вариаций для симфонического оркестра», Симфония С. Губайдулиной «Слышу... Умолкло», «Древнерусская живопись» Ю. Буцко – симфония-сюита, симфонии Г. Уствольской, А. Тертеряна, симфонические произведения Ф. Караева. Проявление новой (символической) программности в симфоническом творчестве (А. Шнитке, С. Губайдулина, Г. Уствольская, Ф. Караев). Симфонические макроциклы (А. Караманов, В. Артемов, Г. Уствольская, С. Слонимский).

Тема №17. Музыкально-театральные жанры в искусстве рубежа веков

Процесс обновления в оперном и балетном жанрах. Новые темы, образы, обновление языка. Жанровый синтез: соединение балета, симфонии и оратории («Пушкин. Размышления о поэте» А. Петрова), взаимодействие оперы с балетом и ораторией («Огненное кольцо» А. Тертеряна); влияние ораториальности («Виринея» С. Слонимского); опера-фрески («Петр Первый А. Петрова); опера-феерия («Маяковский начинается» А. Петрова); опера-баллада («Мария Стюарт» С. Слонимского); хоровая опера («Боярыня

Морозова Р. Щедрина). Драматургическое новаторство (параллельная драматургия в «Мертвых душах» Р. Щедрина). Мюзикл. Рок-опера. («Юнона» и «Авось») А. Рыбникова). Новаторство в балете. «Программные» и «беспрограммные» балеты. Монобалет («Макбет» К. Молчанова). Психологизация в балете («Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» Р. Щедрина). Эпос в балете («Ярославна» Б. Тищенко).

Тема №18. Современная хоровая музыка

Расцвет кантатно-ораториального и хорового творчества во второй половине XX века. Влияние на жанры симфонии, оперы, балета. Дестабилизация жанров и форм. Взаимодействие жанровых свойств внутри хоровой музыки. Тенденция жанрового синтезирования («Поэтория» Р. Щедрина). Жанровые симбиозы («Перезвоны» В. Гаврилина). Возрождение жанра хорового концерта («Пушкинский венок» Г. Свиридова, «Поэзы» Игоря Северянина» Ю. Фалика, Концерт на стихи Григора Нарекаци А. Шнитке). Жанр реквиема в музыке 70-90-х годов (А. Шнитке, Э. Денисов, В. Артемов, Б. Тищенко). Решение проблемы художественного синтеза в «Романсеро о любви и смерти» Н. Сидельникова. Жанровый генезис «Истории доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке. Интенсивное развитие хоровых жанров, хоровой театр. Воздействие исполнительской культуры на композиторское творчество. Музыка «по прочтению»: интерпретация Лескова в «Запечатленном ангеле» Р. Щедрина; Шукшина – в «Перезвонах» В. Гаврилина.

Духовная музыка («Восемь духовных песнопений памяти Б. Пастернака» Н. Каретникова, «Литургический концерт» Н. Сидельникова, «Всенощное бдение» Г. Дмитриева, «Светлое воскресение» В. Рубина). Религиозный ренессанс. Возрождение жанров реквиема, мессы, хорового концерта. Мемориальная тема в творчестве. Литургическая традиция, обращение к культовым жанрам.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе семинарских занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Основным формам проверки знаний студентов являются: зачет, экзамен, контрольная работа, тестирование.

Критерии оценок

Оценка «отлично» предполагает блестящее знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «История отечественной музыки» проводятся в следующих аудиториях:

№27 - рояль «Петроф» - 1шт., телевизор «Филипс», - 1шт., стол – 10шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеоманитон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.

№46 - рояль «Ферстер» - 1 шт., стул – 33шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 1 шт., стол – 17шт., телевизор – 1шт., пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран – 1шт., проектор – 1шт., компьютер – 1шт.

№ 40 - пианино «Петроф» – 1 шт., стол – 11 шт., стул – 4 шт., скамья – 2 шт., доска ученическая – 1шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1шт.).

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и

методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века. – СПб.: Композитор, 2010 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41044)
Слонимский С. М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века. – СПб.: Композитор, 2012
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10485)
2. Хайновская Т.А. Петербургские композиторы настоящего и будущего. Шесть эскизных портретов (Наталья Волкова, Вячеслав Круглик, Николай Мажара, Светлана Нестерова, Евгений Петров, Антон Танонов). – СПб.: Композитор, 2012 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10477)
3. Цукер А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2016.
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76307)

Дополнительная:

1. Кадцын Л. Массовое музыкальное искусство XX столетия. [Текст]: эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи: [учеб. пособие] / Л. М. Кадцын; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2006. – 422 с. нот. ил., фот.

2. Музыка наших дней: Современная энциклопедия. – М.: Изд-во «Аванта +», 2002. – 432 с.
3. Музыкальная культура США XX века: Учебное пособие / *Отв. ред. М. Переверзева.* – М.: Изд. НИЦ МК, 2007.
4. Музыкальное искусство и наука в современном мире: теория, исполнительство, педагогика [Текст]: сборник статей по материалам Международной научной конференции 9–10 ноября 2017 г. / гл. ред. Л.В. Саввина. – Астрахань: Триада, 2017. – 316 с.
5. Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействия [Текст]: Сборник научных статей по материалам Международной конференции 13–14 ноября 2012 года / Гл. ред. Л.В. Саввина; ред.-сост. В.О. Петров. – Астрахань: ГАОУ АО ДПО "Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки", 2012.
6. Музыкальный авангард: вопросы творчества, исполнения, преподавания [Текст]: Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (Пермь, 10–11 сентября 2011 г.) / Ред. Н.В. Морозова. – Пермь: Изд-во Пермского гос. пед. ун-та, 2011. – 235 с.
7. Музыкальный мир в новом тысячелетии: взгляд из Петербурга [Текст]. Ч.1: Интервью с композиторами / Сост. и отв. ред. А.В. Епишин. – СПб.: Композитор, 2012. – 112 с. – ISBN 978-5-7379-0493-7: 170-75.
8. Папенина А.Н. Музыкальный авангард середины XX века и проблемы художественного восприятия. – СПб: Изд-во СПбГУП, 2008. – 152 с.
9. Проблемы современной музыки [Текст]: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (Пермь, 1–2 октября 2013 г.) / Под ред. Н.В. Морозовой. – Пермь, 2013. – 364 с.
10. Проблемы современной музыки [Текст]: Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции (Пермь, 13–14 сентября 2014 г.) / Под ред. Н.В. Морозовой. – Пермь: Перм. гос. гуманитар.-пед. ун-т, 2014. – 304 с.

11. Постмодернизм в контексте современной культуры [Текст]: Материалы международной научной конференции / Ред.-сост. О.В. Гарбуз. – Москва: Издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 192 с., нот., илл.
12. Савенко, С.И. История русской музыки XX столетия [Текст]: От Скрябина до Шнитке / С.И. Савенко. – Москва: Музыка, 2008. – 232 с., илл.
13. Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв. ред. В. Ценова. – М.: Музыка, 2005. – 624 с.
14. Русская музыкальная литература. Музыка XI–начала XX века. – СПб.: Композитор, 2010 (http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=2849)
15. Скорбященская О.А. Борис Тищенко: интервью robusta. – СПб.: Композитор, 2010 (http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=2837)
16. Тевосян А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина. – СПб.: Композитор, 2009 (http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=2844)

Методические рекомендации преподавателям

Рубеж XX-XXI столетий в музыкальной культуре – время кардинальной переоценки ценностей, утверждения новых парадигм мышления. Картина развития современного музыкального искусства отличается пестротой и сложностью, что обусловлено переплетением разнообразных тенденций, частой сменой векторов художественного экспериментирования. Нестабильность ситуации, мозаичность картины культуры, а также отсутствие необходимой для осмысления исторической дистанции затрудняют восприятие художественных текстов, познание данного периода развития искусства.

Целью курса является введения в мир музыкальной культуры второй половины XX века в вузовском курсе призван выполнить предмет «Музыка второй половины XX — начала XXI веков». Эта учебная дисциплина имеет важное значение в подготовке профессиональных музыкантов, позволяя студентам уяснить основные тенденции в развитии музыкального искусства XX столетия. Предмет должен помочь студентам, уже на начальном этапе вузовского обучения, ориентироваться в пространстве современной культуры.

Главными методическими задачами курса является развитие широкого гуманитарного кругозора, усвоение студентами основных категорий современного художественного мышления, идейно-образных, жанровых, стилевых приоритетов музыкального искусства, формирование целостного взгляда на художественный процесс. Особую роль в данном курсе имеет знакомство с новаторскими тенденциями культуры, а также установление линий преемственности в искусстве столетия.

Явления культуры XX века в музыкальном вузе изучаются многими дисциплинами, среди которых «История искусства», «Культурология», «Эстетика» «История музыки», «Современная гармония», «Теория современной композиции», «Массовая музыкальная культура», и другие.

Каждая из них имеет свою проблемно-тематическую и методическую направленность. «Музыка второй половины XX–начала XXI веков» соприкасается с ними, но не дублирует их. Данный учебный курс ставит своей задачей осветить лишь некоторые, наиболее показательные тенденции музыкальной культуры второй половины XX – начала XXI веков; имеет ознакомительный характер, предваряя углубленное рассмотрение феноменов современной культуры в рамках других дисциплин теоретического и исторического циклов.

Программа курса строится не по хронологическому принципу, чтобы не дублировать историю современной зарубежной и отечественной музыки. Значимой методологической установкой курса выступает синхронический подход к явлениям. На занятиях акцентируются не столько социально-исторические, сколько эстетические проблемы, основное внимание уделяется рассмотрению общехудожественных законов, специфически преломляющихся в разных видах искусства, установлению параллелей музыки со смежными видами искусства.

Материалом курса становятся произведения разных жанров, музыка зарубежных и отечественных композиторов, что позволяет студентам осознать универсальность проявления тех или иных тенденций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Изучение отдельных тем курса «Музыка второй половины XX–начала XXI веков» следует всегда начинать с прослушивания музыкального материала, знакомства с основными понятиями, их содержанием и определениями. Особое внимание следует обратить на учебные пособия. Необходимо обращаться к справочной литературе (словарям, энциклопедиям, различным справочникам).

Основные (базовые) и дополнительные теоретические источники учебной дисциплины приведены в списке литературы. Если основное пособие не

дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, то необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

При подготовке к занятиям необходимо составлять конспект, в котором записывать основные понятия, даты, важнейшие библиографические и теоретические сведения.

Для самостоятельного знакомства с современной музыкальной литературой, выбора материала для сообщений приводится список произведений.

При подготовке к экзамену обратить внимание на следующие моменты:

1. Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, поэтому составьте график работы (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполняйте.
2. Активно, то есть, вдумываясь в каждое слово, изучайте теоретический материал, слушайте и анализируйте музыкальные произведения. Не оставляйте отдельные мысли или даже слова непонятыми.
3. Понимание терминов и частей текста достигнуто, если вы можете своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста мысленно или вслух.
4. Во время занятий ничто не должно отвлекать.
5. Уделите более сложным темам больше внимания.

Опыт приема экзамена показывает, что наибольшие трудности при проведении экзамена возникают с темами культурологического и общеэстетического плана. Для того чтобы избежать трудностей при ответах по вышеназванным разделам, рекомендуем прослушать курс лекций и воспользоваться очными консультациями преподавателей. Важно понимать, что высоко ценится и оценивается не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и умение применить его для анализа явлений на практике.