

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

1. Цель и задачи курса

1 Целью дисциплины «Музыка второй половины XX - начала XXI веков» является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи дисциплины:

- Формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
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	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте.
	<i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

	<ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
<p>ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель». <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Время изучения дисциплины – 8 семестр. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, из них аудиторных - 36 часов, на самостоятельную работу - 36 часов.

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

4. Структура и содержание дисциплины (8 семестр)

№ тем	Название темы	Всего часов
1.	Музыкальная хронология отечественной музыки второй половины XX века.	4
2.	Новые эстетические тенденции отечественной музыки второй половины XX - начала XXI веков	4
3.	Фольклоризм в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века	4
4	Неоромантические тенденции в отечественной культуре второй половины XX века	4
5.	Символизм в пространстве современной культуры	4
6.	Постмодернизм	4
7.	Жанр симфонии на рубеже веков	4
8.	Музыкально-театральные жанры в искусстве рубежа веков	4
9.	Современная хоровая музыка	4
	Всего часов	36

Содержание

Тема №1. 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 №2. 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 №3. 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 №4. 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 №5. 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 №6. 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 №7. 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 №8. 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 №9. 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 прочтении»: 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 объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

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

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

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

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по Истории отечественной музыки используются классы:

№27 (оснащение: 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., видеомagneтофон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.);

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

№ 46 (оснащение: 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.).

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

Список рекомендованной литературы

Основная:

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. гуманит.-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?pl1_id=2849)

15. Скорбященская О.А. Борис Тищенко: интервью robusta. – СПб.: Композитор, 2010 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2837)

16. Тевосян А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина. – СПб.: Композитор, 2009 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2844)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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 выполнять 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.