

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет

Кафедра истории и теории музыки

Рабочая программа дисциплины
«Музыка второй половины XX – начала XXI веков»

Направление подготовки:

53.03.06 (073000) Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
«Этномузыкология»

53.03.04 (073700) Искусство народного пения
«Сольное народное пение»

Уровень высшего образования

Бакалавр

Форма обучения – очная

Нальчик, 2014

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI веков» являются:

- знакомство со всем многообразием современной музыкальной культуры;
- воспитание у студентов понимания закономерностей и особенностей развития современной музыки;
- раскрытие связей развития музыкального искусства на современном этапе с историческим процессом в целом и, в частности, с историей общества и художественной культуры;
- анализ различных типов современной музыкальной культуры на материале музыки и косвенных источников;
- анализ авторских стилей на примере выдающихся образцов композиторского творчества, раскрытие воздействия крупных художественных явлений на развитие музыки и духовную жизнь общества.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Музыка второй половины XX – начала XXI веков» относится к циклу истории и теории музыкального искусства (базовая часть) ООП.

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной дисциплины: «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «История», «Культурология».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Процесс обучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науке, так и в смежных областях (видах искусства) **(ОК-2)**;
- осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусств и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода **(ОК-3)**;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией **(ОК-4)**;
- анализировать явления и произведения литературы и искусства **(ОК-5)**;
- свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального значения, анализировать логику рассуждений и высказываний **(ОК-7)**;
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте **(ПК-5)**;
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности **(ПК-16)**;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- **Знать:** направления и стили современной зарубежной и отечественной музыки второй половины XX – начала XXI вв., творчество зарубежных и отечественных композиторов и техники композиторского письма второй половины XX – начала XXI вв., музыкальную литературу всех жанров современной музыки, включая выдающиеся произведения современной оперно-симфонической, вокальной, хоровой и инструментальной музыки, особенно в области избранной специализации, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
- **Уметь:** рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов; использовать полученные знания в своей практической деятельности.

Владеть: способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению явлений и произведений музыкального искусства; способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте и в связи с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода; способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц - **3**, часов - **108**, групповые занятия – **64**.

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционные-практические	Текущий контроль	
Очное IV	7,8	3	108	-	44	64	аттестация	8 семестр Зачет

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Коды компетенций	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекция	Семинар	СРС		
1.	Раздел I. Пути развития зарубежного музыкального искусства второй половины XX начала	7	4		2	ОК-2;3;4;5;7/ ПК-5;16	

	XXI век. 1.Музыкальный авангард 50-х-60-х гг. XX века.						
2.	Музыкальный сериализм	7	2		2	-//-	
3.	Алеаторика	7	2		3	-//-	
4.	Сонорная композиция	7	2	2	3	-//-	
5.	Электронная музыка	7	2	2	3	-//-	
6.	2.Музыкальные течения эпохи постмодернизма.	7	4		4	-//-	
7.	Минимализм	7	2		3	-//-	
8.	Инструментальный театр	7	2	2	3	-//-	
9.	Полистилистика	7	2		3	-//-	
10.	Спектральная музыка. Медитативная музыка.	7	2		2	-//-	
11.	Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины XX начала XXI веков. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90гг.	8	4		4	-//-	
			36		28		
12.	Сочинения Д.Д. Шостаковича 60-75 гг.	8	4	2	2	-//-	
13.	Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова 60-90 гг.	8	2	2	2	-//-	
14.	Творчество Р.Щедрина.	8	4		2	-//-	
15.	Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко	8	4		2	-//-	
16.	Авангардное течение в отечественной музыке 70-80-х гг.	8	2		2	-//-	
17.	Творчество А. Шнитке.	8	2	2	2	-//-	
18.	Творчество С. Губайдуллиной.	8	2		2	-//-	
19.	Творчество Э.Денисова	8	2		2	-//-	
			28		16		
			64		44		зачет
	Итого		108				

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. Пути развития зарубежного музыкального искусства второй половины XX начала XXI веков.

1. Музыкальный авангард 50-х-60-х гг. XX века. Личность Теодора Адорно. Разнообразные версии новаторской музыки композиторов «дармштадской школы».

1. Музыкальный сериализм как принцип объединения различных аспектов звука в универсальную систему в творчестве К. Штокхаузена, П. Булеза, Я. Ксенакиса, Л.Ноно, В. Лютославского. Сериальные сочинения К. Штокхаузена: «пуантилистическая техника» звуковых «точек» в композициях «Перекрестная игра», «Точки», «Контрапункты»; сериализм в музыке П. Булеза: «Структуры», «Полифония Х», «Мастер без молотка».
2. Алеаторика - привнесение принципа случайности в организацию звукового материала. Принцип «контролируемой случайности» в сочинениях Булеза (3 соната для ф-но, цикл «Складка на складке»), «статистические» партитуры Штокхаузена («Клавирштюк XI», «Моменты»). «Музыка перемен» Джона Кейджа как символ музыкальной алеаторики.
3. Сонорная композиция – как новый способ музыкального мышления XX века. Творчество Д. Лигети, его «Видения» и «Атмосферы» - как пример «статической» сонорности. «Музыка звучностей» в творчестве К. Пендерецкого – «Плач памяти жертв Хиросимы». Особенности творческого метода Я. Ксенакиса.
4. Электронная музыка. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Появление «конкретной музыки» (П. Шеффер и П. Анри).

2. Музыкальные течения эпохи постмодернизма.

1. Минимализм. «Отец» минимализма Л.М. Янг, Т. Райли («В тоне До» - символ минимализма), С. Райх, Ф. Гласс («Музыка в параллельных квинтах»), М. Найман.

2. Musicaction (инструментальный театр). М. Кагель и его идея «слияния искусств».

3. Полистилистика и «коллаж» как основополагающее художественное явление рубежа XX–XXI веков.

3. Спектральная музыка. «Обертоновая музыка» Штокхаузена. Французские «спектралисты»: Ж. Гризе, Т. Мюрай.

4. Медитативная музыка. Д. Кейдж и связь его творчества с идеями и философией дзэн-буддизма, принципы медитативной статики в сочинениях Штокхаузена.

Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины XX начала XXI веков.

1. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90 гг.

Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса». Ослабление идеологического пресса в музыке. Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов. Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Высшие достижения – симфонии Шостаковича, музыкально-театральные произведения Р.Щедрина, кантатно-ораториальные сочинения Г.Свиридова. Появление нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Новая фольклорная волна. Неоромантизм. Полистилистика. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» - Шнитке, Губайдулиной, Денисова.

2.Сочинения Д.Д. Шостаковича 60-75 гг.

Значение симфонического творчества Д. Шостаковича последнего пятнадцатилетия его жизни. Симфония как художественная форма философского осмысления смысла жизни человека, воплощения «вечных» тем добра и зла, смерти и бессмертия. Симфония № 13 – протест против насилия над человеческой личностью, № 14 – «песни и пляски смерти».

Воплощение темы «жизнь, смерть, бессмертие» в камерно-вокальных циклах на стихи Блока, Цветаевой, Микеланджело, квартетах (8-15), альтовой сонате.

3.Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова 60-90 гг.

60-90- период творческой зрелости - композитор сосредоточивается на камерном, хоровом и вокально-симфоническом жанрах. Связь вокальной музыки Свиридова с поэзией Пушкина, Блока, Есенина, Маяковского. Обретение самобытного художественного стиля, в котором сочетается лирика и эпос. Центральная тема творчества — Россия, родина, события истории, картины бытия народа и человека. Появление в 1964 году «Курских песен» Г.Свиридова — одного из первых сочинений, созданных в русле «новой фольклорной волны». 70-80 е годы – «Песни безвременья» на стихи Блока, хоровой концерт «Пушкинский венок», вокальный цикл — поэма для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи Есенина. 1992—1993 г.г. — два цикла духовных хоров на литургические тексты под названием «Песнопения и молитвы» и «Неизреченное чудо».

4.Творчество Р.Щедрина.

Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства, моделей классического искусства, современной бытвой музыки (джаз, рок) и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.). Традиции Прокофьева (театральная эстетика) и Шостаковича (проблематика нравственно-психологического порядка, полифоническое мышление). Жанровое разнообразие творчества. Оперы и балеты Щедрина. Концерты для оркестра. Духовная тематика в творчестве композитора.

5.Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко

Сергей Слонимский — представитель петербургской школы, самобытный музыкант, творчество которого разнообразно по богатству тем, красок, стилистических ориентиров (от высокого академического искусства до эстрады, включая джаз и русский фольклор).

Валерий Гаврилин - композитор, чей творческий стиль отличается своей прочной опорой на классические национальные традиции, близость художественной манеры Гаврилина и Свиридова. Полижанровая природа сочинений. Пример произведения синтетического жанра – «Перезвоны».

Борис Тищенко – один из лидеров петербургской композиторской школы. Творчество, в котором в гармоничной форме представлено новаторство и традиция, всемирное и национальное русское, эпическое и лирическое, природное и психологическое. Влияние Шостаковича в сфере симфонической и квартетной музыки. Музыкально-сценические произведения Тищенко.

6.Авангардное течение в отечественной музыке 70-80-х гг.

Возникновение идеологического и творческого диссидентства в отечественной музыке названного периода. Лидеры движения – А.Шнитке, С.Губайдулина, Э.Денисов. Общие мотивы «творческого поведения»: несогласие с официальными установками, отстаивание собственных принципов ценой конфликтов с «власть предержащими». Характеристика индивидуального стиля каждого из композиторов. Единые черты творческой стратегии: отказ или возможное избегание элементов официальной идеологии в тематике творчества, усвоение и адаптация всех достижений композиторской техники XX века, полистилистика как важнейший стилевой принцип, «инвенчурность» как главный метод в создании произведения в смысле формы, тематизма, приемов развития, звукового решения.

7.Творчество А. Шнитке.

Общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм творчества, высокий уровень композиторской техники. Философски-этическая направленность творчества (размышления о человеке, вселенной, о «вечных темах» добра и зла, жизни и смерти). Суть музыки – философия в звуковой форме.

При охвате почти всех жанров, особое предпочтение инструментальных жанров. Жанровые трансформации.

Установка творчества на полистилистику. Теоретическое обоснование данного явления.

Яркий новаторский стиль и связи с традициями западноевропейской и русской музыки.

8.Творчество С. Губайдуллиной

Абсолютная индивидуальность творчества. Цельность, автономность стиля. Интерес к необычным, редко используемым тембрам и способам звукоизвлечения. Главное направление творческого поиска — радикальное расширение экспрессии звука, нахождение новых выразительных приемов. Внимание к символике звука, использование света и цвета.

Особое место музыки камерных жанров.

Творчество, устремленное к достижению духовной гармонии и просветленности.

Мир Востока в творчестве Губайдуллиной. Близость с западной культурой - концентрация композиции вокруг одной, четко очерченной идеи, принцип драмы (конфликт действия и контрдействия), использование определенных жанров (в том числе культовых), часто используемые латинские и итальянские названия сочинений.

Библейские мотивы. Особое место в творчестве С. Губайдуллиной христианской образности и тематики.

9.Творчество Э. Денисова.

В 50-6-х гг. - бесспорный лидер отечественного авангарда. Ключевое произведение этого периода – кантата «Солнце инков» на слова Габриэлы Мистраль, написанная в свободно трактованной 12-тоновой технике, а также кантата «Плачи» на русские народные тексты. Исполнение сочинений Денисова за рубежом.

Широкий жанровый диапазон творчества Денисова: опера «Пена дней» по Борису Виану (1981), а также ряд сочинений для оркестра и солирующих инструмен-

тов с оркестром (концерты для виолончели, фортепиано флейты, скрипки, флейты и гобоя с оркестром, созданные в основном по заказам известных исполнителей). Крупные вокально-инструментальные формы 80-90 х гг. (Реквием, История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа).

Ориентация творчества на французскую культуру (П.Булез). Характерное для зрелой техники Денисова свободное совмещение техник сериализма, алеаторики, сонористики.

5. Образовательные технологии

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и семинарское занятия.

Содержание лекционного курса должно быть тесно связано с предметами общественного цикла, историей театра, литературы. Результатом подобного «параллелизма» должна стать единая концепция развития мировой культуры.

Важной составной частью курса являются семинарские занятия. Содержанием семинаров может быть беседа по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретного произведения и т.п. Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами. Также возможно проведение музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов.

1. Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарам, конференциям, «круглым столам», коллоквиумам конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; написание кратких сообщений, рефератов, эссе и т.п.

2. Для самостоятельного изучения традиционно предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в аудитории, а также даются индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний и задания творческого характера. Используются разнообразные формы самостоятельной работы студентов и методы ее организации. Так, в ходе преподавания курса практикуется следующая форма поощрения самостоятельности студентов в изучении предмета. На каждом аудиторном занятии студенты получают задание для самостоятельной проработки некоторых вопросов по теме следующего лекционного занятия (при этом широко используются как индивидуальные, так и коллективные задания). Таким образом, новый материал «ложится на подготовленное сознание» студентов и, как показала практика, усваивается гораздо лучше.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса на семинарских занятиях, заслушивания докладов, проверки письменных работ, защиты рефератов, проведения коллоквиумов и т.п.

3. Рабочая учебная программа по курсу «Музыка второй половины XX – начала XXI веков» отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

4. Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео- записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

Фонд оценочных средств

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – зачет

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части задания.

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;

- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «Музыка второй половины XX – начала XXI веков».

4 балла

– уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;

- отсутствие динамичности в ответе и дикционнно-стилистической погрешности.

2 балла

- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Примерная тематика семинаров:

1. Творческие портреты: Булез, Штокхаузен, Ноно, Лигети, Лютославский, Пендерецкий.
2. «Коллаж» и полистилистика в современной музыкальной культуре.
3. Новое «слышание» фольклора в музыкальной культуре второй половины XX века.
4. «Инструментальный театр» XX века.
5. Авангардные техники и фольклор в творчестве Слонимского и Щедрина.

Образцы билетов.

билет № 1

1. Творчество Д. Кейджа
 2. Творчество С. Слонимского.
-

билет № 2

1. Творчество П. Булеза.
 2. Последние симфонии Д. Шостаковича
-

билет № 3

1. Творчество К. Штокхаузена
 2. Творчество Б. Тищенко.
-

билет № 4

1. Полистилистика.
 2. Камерно-вокальные сочинения Д. Шостаковича.
-

билет № 5

1. Творчество К. Пендерецкого.
 2. Принципы сонористики в творчестве Э. Денисова
-

билет № 6

1. Творчество Я. Ксенакиса
 2. Творчество А. Шнитке.
-

билет № 7

1. Инструментальный театр XX века.

2. Творчество С. Губайдулиной

билет № 8

1. Творчество Д.Лигети
 2. Неоромантизм в музыке XX века.
-

билет № 9

1. Алеаторика.
 2. Творчество Р. Щедрина.
-

билет № 10

1. Сериализм.
 2. Камерно-инструментальное творчество Д. Шостаковича / 8-15 квартеты./.
-

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М., 2007.
2. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб, 2005.
3. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. – М., 2005.
4. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. – М., 2002.

Дополнительная

1. Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
2. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 1973.
3. Дьордь Лигети. Личность и творчество.- М., 1983.
4. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. - М., 1989.
5. Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. - М., 1975.
6. Ивашкин А.В. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Классика. 2003.
7. Кац Б.О музыке Б.Тищенко. Л., 1986.
8. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1975.
9. Конен В. Пути американской музыки. - М., 1977.
10. Куницкая Р. Французские композиторы XX века.- М., 1990.
11. Милка А. Сергей Слонимский: Монографический очерк. Л., М., 1976.
12. Музыка XX века: Очерки: В.2 ч., 5 кн. М., 1976-1987.
13. Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. М., 1990.
14. Сохор А. Г.Свиридов. М., 1964.

15. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии. - Л., 1971.
16. Тараканов М. Творчество Р.Щедрина. М., 1980.
17. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерки жизни и творчества- М., 1990.
18. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. М., 1990.
19. Холопов Ю. Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
20. Холопова В. Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерки жизни и творчества.- М., 1990.
21. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.
22. Холопова В.Н. София Губайдуллина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
23. Холопова В.Н. Неизвестный Щедрин //Музыкальная академия. 1998. № 2.
24. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. - М., 1991.
25. Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики.- М., 1989.
26. Шнеерсон Г. Портреты американских композиторов. - М., 1977.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой, аудио и видео материалами, нотной, учебной и методической литературой.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: преподаватель кафедры ИТМ А.А.Сердюков

Эксперт – ст.преподаватель кафедры ИТМ М.М.Шериева