

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.12. Музыка XX века

по специальности
53.02.07 Теория музыки

**ВОРОНЕЖ
2022**

Утверждаю:
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

 /Коренева А. В./
« 29 » июня 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины **ОП.12. «Музыка XX века»** разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1381 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07. «Теория музыки». В программу внесены изменения, утверждённые приказом Министерства просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования».

Разработчик:

Дранникова О. О. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей».

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании ПЦК музыкально-исторических дисциплин от 28 июня 2022 года, протокол № 9.

Председатель ПЦК /Казарян Н. К./

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МУЗЫКА XX ВЕКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Музыка XX века» является частью программы подготовки специалистов среднего звена для специальности 53.02.07 «Теория музыки» и разработана в соответствии с ФГОС СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина ОП.12 «Музыка XX века» относится к профессиональному учебному циклу ППССЗ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;
- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;
- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- работать со звукозаписывающей аппаратурой;

знать:

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры;
- основные этапы развития музыкальной культуры XX века;
- направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX – начала XXI вв.;
- творческие биографии крупнейших зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI вв. и их основные произведения в различных жанрах;
- мировоззренческие, философско-эстетические, художественно-культурные, стилистические особенности современного зарубежного и отечественного искусства;
- программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст);
- техники композиторского письма XX – начала XXI вв.

Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;

самостоятельная работа обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>105</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>70</i>
в том числе:	
практические занятия	<i>16</i>
контрольные работы	<i>9</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>35</i>
в том числе:	
изучение литературы, работа со справочно-энциклопедическими изданиями, составление конспектов	<i>12</i>
слушание музыки, анализ музыкальных произведений	<i>14</i>
чтение художественной литературы	<i>9</i>
Формы промежуточной аттестации: VII и VIII семестры – контрольный урок	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МУЗЫКА XX ВЕКА

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.	Объем часов
7 семестр		
Раздел 1.	Музыкальная культура Европы первой половины XX столетия.	
Тема 1.1. Введение. Основные тенденции в развитии европейской культуры XX века.	Содержание учебного материала: Картина музыкального наследия XX века. Характеристика ведущих направлений, стилей, течений в искусстве XX века. Многообразие явлений. Новые аспекты музыкального языка: теоретические, ритмические, звуковые системы.	2
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [24, 64]. <i>Чтение:</i> В Кандинский «О духовном в искусстве». <i>Составление конспектов:</i> [1, 7].	2
Тема 1.2. Австро-немецкая художественная культура: основные направления и тенденции.	Содержание учебного материала: Экспрессионизм как художественное направление. Эстетика, философия, психология. Проявление экспрессионизма в живописи, литературе, поэзии, драматургии. Музыкальный экспрессионизм – система художественного выражения.	2
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [33, 43, 79]. <i>Чтение:</i> Ф.Кафка «Превращение», «В колонии». Альманах «Синий всадник». Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма. <i>Составление конспектов:</i> [1, 7].	2
Тема 1.3. Композиторы «Нововенской школы»: А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг.	Содержание учебного материала: Характеристика творчества и стиля композиторов «Нововенской школы». А.Шенберг. Творческий облик. Периодизация. Особенности эволюции стиля. Додекафонная техника: основные понятия и структурные закономерности. Изучаемые музыкальные произведения: Просветленная ночь. Лунный Пьеро. Пять пьес для оркестра op.16. Серенада op.24. Сюита для фортепиано op. 25. Кантата «Уцелевший из Варшавы». А.Веберн. Творческий облик. Периодизация творчества. Философско-эстетические взгляды. Особенности стиля. Приемы композиционной техники: пуантилизм, сонорность. Изучаемые музыкальные произведения: Пассакалия op.1. Пять пьес op. 5. Шесть багателей op.9. Пять пьес для оркестра op.10. Камерная симфония op. 21. И.С.Бах – А.Веберн: Фуга (Ричерката) из «Музыкального приношения» для камерного ансамбля. Вариации для фортепиано соч. 27. А.Берг. Творческий портрет. Особенности эволюции стиля. Музыкальный театр Берга. Изучаемые музыкальные произведения: Пассакалия op.1. Пять пьес op. 5. Шесть багателей op.9. Пять пьес для оркестра op.10. Камерная симфония op. 21. И.С.Бах – А.Веберн: Фуга (Ричерката) из «Музыкального приношения» для камерного ансамбля. Вариации для фортепиано соч. 27.	6
	Практические занятия: «Экспрессионизм как художественное направление» «Философско-эстетические взгляды А. Веберна».	2

	Контрольные работы: «А. Шёнберг. Лунный Пьеро». «Серийная техника: основные понятия и структурные закономерности».	2
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [19, 48, 86]. <i>Чтение:</i> Т.Манн «Доктор Фаустус». А.Шёнберг. Избранные письма. <i>Составление конспектов:</i> [1, 7, 67, 89]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> А Шенберг. Просветленная ночь. Лунный Пьеро. Пять пьес для оркестра ор.16. Серенада ор.24. Сюита для фортепиано ор. 25. Кантата «Уцелевший из Варшавы». А.Веберн. Пассакалия ор.1. Пять пьес ор. 5. Шесть багателей ор.9. Пять пьес для оркестра ор.10. Камерная симфония ор. 21. И.С.Бах – А.Веберн: Фуга (Ричерката) из «Музыкального приношения» для камерного ансамбля. Вариации для фортепиано соч. 27. А.Берг. Соната ор.1 для фортепиано. Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов. Опера «Воцтек». Концерт для скрипки с оркестром.	3
Тема 1.4. Творческий портрет К. Орфа.	Содержание учебного материала: Особенности эстетики и стиля композитора. Неоклассицизм и неопрIMITивизм в творчестве К.Орфа. Музыкально-педагогическая система обучения. Основные принципы музыкального театра. Сценическая кантата «Кармина Бурана».	2
	Практическое занятие: «Музыкальный театр К. Орфа».	1
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [31, 33, 60]. <i>Составление конспектов:</i> [1, 7]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> Сценическая кантата «Кармина Бурана».	2
Тема 1.5. Творчество П. Хиндемита	Содержание учебного материала: Творческий облик. Эстетические взгляды, творческие задачи. Черты стиля, особенности музыкального языка. Неоклассицистские тенденции в творчестве Хиндемита. Изучаемые музыкальные произведения: Симфония «Гармония мира». Симфония «Художник Матис». Фортепианный цикл «Ludus tonalis».	2
	Практическое занятие: П. Хиндемит. Фортепианный цикл «Ludus tonalis».	1
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [31, 59]. <i>Чтение:</i> Г.Гессе «Игра в бисер». <i>Конспектирование:</i> [1, 7]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> Симфония «Гармония мира». Симфония «Художник Матис». Фортепианный цикл «Ludus tonalis».	2
Тема 1.6. Художественная культура Франции первой половины XX в.	Содержание учебного материала: Особенности художественной культуры Франции начала XX века: многообразие творческих исканий (постимпрессионизм, примитивизм, неоклассицизм). Характеристика основных художественных явлений во французском искусстве: фовизм, кубизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм. Стилиевой перелом в музыкальном искусстве в середине 10-х гг. Неоклассицистские и неофольклорные тенденции, черты авангардизма.	2

	Практическое занятие: «Художественная и музыкальная культура Франции 1-ой половины XX века. Кубизм, дадаизм, сюрреализм».	2
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [23, 83]. <i>Чтение:</i> Альманах Дада. Поэзия французского сюрреализма. С. Дали. Дневник одного гения. [71] <i>Составление конспектов:</i> [1, 5, 7].	2
Тема 1.7. Э. Сати и композиторы группы «Шести».	Содержание учебного материала: Э.Сати. Творческий портрет. Особенности стиля. Эстетические взгляды. Музыкальные открытия. Балет «Парад». Фортепианные сочинения «Засушенные эмбрионы», «Бюрократическая сонатина». Французская группа «Шести»: Музыкально-эстетические идеи, стилистические искания, жанровая система. Характеристика творчества и стиля Д.Мийо, Ф. Пуленка, А. Онеггера. Д. Мийо. Балет «Бык на крыше». Концерт для виолончели с оркестром №2. Ф. Пуленк. Моноопера «Человеческий голос». Концерт для органа и камерного оркестра. Кантата «Stabat Mater». Концерт для 2-х фортепиано с оркестром. А. Онеггер. Пасифик 231. Симфония №3 «Литургическая». Оратория «Жанна Д'Арк на костре».	6
	Практические занятия: «Музыкальные открытия Э. Сати». Музыкально-эстетические идеи французской группы «Шести».	2
	Контрольные работы: «Ф. Пуленк. Характеристика творчества и стиля». «Симфоническое творчество А. Онеггера».	1
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [31, 49, 57, 63, 77]. <i>Чтение:</i> Ж. Кокто. Петух и Арлекин. Заметки вокруг музыки. Ф.Пуленк. Я и мои друзья. [54, 72] <i>Составление конспектов:</i> [1, 7, 82, 88]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> Э.Сати. Балет «Парад». Фортепианные сочинения «Засушенные эмбрионы», «Бюрократическая сонатина». Д.Мийо. Балет «Бык на крыше». Концерт для виолончели с оркестром №2. Ф.Пуленк. Моноопера «Человеческий голос». Концерт для органа и камерного оркестра. Кантата «Stabat Mater». Концерт для 2-х фортепиано с оркестром. А.Онеггер. Пасифик 231. Симфония №3 «Литургическая». Оратория «Жанна Д'Арк на костре».	3
Раздел 2. Ранний русский музыкальный авангард		
Тема 2.1. Русский авангард 10-нач.30-х годов	Содержание учебного материала: Музыкальная культура России I половины XX века в мировом музыкально-историческом и художественном контекстах. Русский авангард 10-20-х годов: художественная атмосфера и манифесты русского авангардного движения; архитектурно-живописный, литературно-театральный авангард: новая концепция пространства и пластики; новые идеи и содержательная сторона, новации приемов, жанров и формы. Ранний русский музыкальный авангард: деятельность Н. Кульбина, творческие искания М. Матюшина, А. Лурье, Н. Рославца, Н. Обухова, И. Вышнеградского, А. Аврамова, А. Мосолова, В. Дешеева. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции.	2
	Практическое занятие: «Ранний русский музыкальный авангард. Эволюция музыкального языка и новые техники композиции».	1

	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [58, 70, 73, 78]. <i>Чтение:</i> Кандинский В. «О духовном в искусстве», А. Мосолов «Статьи и воспоминания», Письма Артура Лурье. <i>Составление конспектов:</i> [4, 8, 21]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> А. Мосолов. «Завод», соната для фортепиано №5. Н. Рославец. Ноктюрн для инструментального ансамбля. А. Лурье. «Формы в воздухе» для фортепиано.	2
8 семестр		
Раздел 3. Музыкальная культура Европы второй половины XX века.		
Тема 3.1. Характеристика творчества и стиля О. Мессиана	Содержание учебного материала: Эстетические и мировоззренческие идеи композитора. Эволюция творчества. Художественные и музыкальные принципы. Особенности музыкального мышления, образного строя. Музыкальный язык Мессиана – ладовая система, ритмическая организация. Жанровое разнообразие. Медитации для органа «Рождество Господне». Квартет на конец времени. Фортепианный цикл «20 взглядов на Младенца Иисуса». Турангалила-симфония. «Пробуждение птиц» для фортепиано и оркестра. «Святой Франциск Ассизский» (обзорно).	5
	Практическое занятие: «О. Мессиа. Квартет на конец времени».	1
	Контрольные работы: «О. Мессиа. Творческий портрет. Черты стиля». «Турангалила-симфония О. Мессиа».	2
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [32, 57, 94]. <i>Составление конспектов:</i> [2, 7, 32]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> Медитации для органа «Рождество Господне». Квартет на конец времени. Фортепианный цикл «20 взглядов на Младенца Иисуса». Турангалила-симфония. «Пробуждение птиц» для фортепиано и оркестра. «Святой Франциск Ассизский».	4
Тема 3.2. Характеристика творчества ведущих западноевропейских композиторов второй половины XX века в контексте эпохи	Содержание учебного материала: Музыкальный авангард второй половины XX века. Появление новых направлений и композиционных техник – сериализм, структурализм, конкретная, электронная музыка, сонористика, алеаторика. П. Булез. Эволюция творчества – путь от сериализма к алеаторике. Пересечения со всеми музыкальными открытиями XX века. Жанровые эксперименты. Цикл «Молоток без мастера». Импровизации III (на стихи Малларме). Дирижерская, музыкально-организаторская деятельность. К. Штокхаузен. Общая характеристика и периодизация творчества. Тотальный сериализм. Сериальная, пуантилистическая музыка. Электронная алеаторическая музыка. Алеаторика. Мировая музыка. «Гимны». Медитативная и космическая музыка. Вокальный секстет «Stimming». Философские воззрения композитора. Интуитивная музыка. «Знаки зодиака». Педагогическая, дирижерская, звукорежиссерская деятельность. Л. Берно. Творческий облик. Сериальная, электронная музыка. Эксперименты с человеческими звуками. «Тема: Приношение Джойсу». Симфония. Сценические композиции. Инструментальная музыка. Секвенции. Л. Ноно. Творческий путь. Мировоззренческие идеи и убеждения композитора. Философско-эстетические принципы. «Il canto sospeso» («Прерванная песнь»). Посвящение А. Тарковскому «Нет дорог, надо идти».	7

	К. Пендерецкий. Польская музыкальная культура второй половины XX века – один из центров мирового музыкального авангарда. Творческий портрет К. Пендерецкого. Периодизация. Стилиевая эволюция: от авангарда к неоромантизму. Сонористика. «Трен памяти жертв Хиросимы», «Флуоресценции», «Stabat mater», «Dies irae», Вторая симфония «Рождественская».	
	Практические занятия: «Открытие музыкального авангарда второй половины XX века». «П. Булез. Эволюция творчества».	2
	Контрольные работы: «Творческий портрет К.Пендерецкого». «Симфония Л.Берио».	2
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [66, 69, 76]. <i>Конспектирование:</i> [2, 7, 74, 100]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> П. Булез. Цикл «Молоток без мастера». Импровизации III (на стихи Малларме). К.Штокхаузен. «Знаки зодиака». Л.Берио. Тема: Приношение Джойсу». Симфония. Секвенции. Л.Ноно. «Il canto sospeso» («Прерванная песнь»). Посвящение А.Тарковскому «Нет дорог, надо идти». К.Пендерецкий. «Трен памяти жертв Хиросимы», «Флуоресценции», «Stabat mater», «Dies irae», Вторая симфония «Рождественская».	5
Раздел 4.	Музыкальная культура Америки XX века.	
Тема 4.1. Музыкальная культура Америки XX века. Характеристика творчества и стиля Ч. Айвза, Э. Вареза Дж.Кейджа.	Содержание учебного материала: Особенности формирования культуры США – мозаичность, многоголосие традиций. Американская культура – многостилевая, «полистилистическая», органичное соединение разных культур. Композитор Ч.Айвз – основоположник американской профессиональной музыки. Творческий облик. Философские взгляды композитора. Музыкальные открытия Ч.Айвза – предвосхищение додекафонии, серийности, свободной атональности. Жанровая палитра. Соната №2 «Конкорд» для фортепиано. Симфония «Праздники». Вопрос, оставшийся без ответа. Характеристика творчества Э. Вареза. Музыкально-эстетические воззрения. Творческие эксперименты и открытия. Электронная музыка. Сонористика. Америки. Ионизация. Дж. Кейдж: экспериментаторство, игровая сущность творчества, философско-эстетическая концепция творчества, влияние дадаистов, взаимодействие с европейским авангардом, вопросы техники композиции и исполнительской практики. Этапы творческой деятельности – от додекафонии к идее хеппенинга.	3
	Практическое занятие: «Музыкальное искусство Америки XX века».	1
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [46, 52, 63]. <i>Составление конспектов:</i> [2, 6, 29]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> Ч.Айвз. Соната №2 «Конкорд» для фортепиано. Симфония «Праздники». Вопрос, оставшийся без ответа. Э.Варез. Америки. Ионизация.	2

Раздел 6. Отечественная музыкальная культура второй половины XX века.		
Тема 6.1. Отечественная музыкальная культура второй половины XX в. в контексте европейского авангарда второй волны.	Содержание учебного материала: Вопросы периодизации. Историко-культурный перелом на рубеже 50-60-х гг. Специфика развития художественного творчества 50-60-х гг. 70-80-е гг.: новый этап в общественной и культурной жизни страны. Философская концепция постмодернизма и техника полистилистики. Иные стилевые концепции: неоромантизм, неофольклоризм, поставангардная линия в музыкальном искусстве. 80-90-е гг.: изменение миросозерцания, государственная политика в сфере культуры и искусства. Общая картина музыкально-художественной жизни. Общая картина музыкально-художественной жизни; проблемы художественного образования; развитие искусств. Жанровая панорама музыкального искусства. Характеристика творчества А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, В. Гаврилина. Стилистические искания в отечественной музыке на современном этапе.	7
	Практическое занятие: «Стилистические искания в отечественной музыке на современном этапе».	2
	Контрольная работа: «Авангардные тенденции в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX века».	2
	Самостоятельная работа обучающихся: <i>Изучение литературы:</i> [28, 30, 65, 87]. <i>Чтение:</i> Б.Виан «Пена дней», Н.Каретников «Темы с вариациями». <i>Составление конспектов:</i> [3, 4, 9, 10]. <i>Слушание музыкальных произведений:</i> Шнитке А.Г. Первая симфония. Концерто-гроссо №1. Губайдулина С.А. Офферториум, Аллилуйя. Денисов Э.В. «Солнце инков»; Реквием. Гаврилин В.А. «Перезвоны». Щедрин Р.К. «Кармен-сюита», «Озорные частушки». Слонимский С.М. Концерт-буфф для оркестра.	6
Максимальная учебная нагрузка:		105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка:		70
Самостоятельная работа:		35

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКА XX ВЕКА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкальной литературы.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: аудио и видеоаппаратура, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов:

Основная литература

1. История зарубежной музыки: Вып. 6. /Ред. В. В. Смирнов. – СПб., 1999.
2. История зарубежной музыки XX века / Отв. ред. Н. А. Гаврилова. – М., 2005.
3. История отечественной музыки. Вторая половина XX века / Отв. ред. Т. Левая. – СПб., 2005.
4. История современной отечественной музыки: Учебное пособие. Вып.1-3 / Ред.-сост. Е. Тараканов, Е. Долинская. – М., 1997-2001.
5. Музыка XX века. Очерки. В 2-х частях. – М., 1976-1984.
6. Музыка XX века. Ч.2, кн.5. – М., 1987.
7. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 6-7. – М., 2005.
8. Отечественная музыкальная литература. Вып.1-2: Учебник для музыкальных училищ / Ред.-сост. Е.Е. Дурандина. – М.,1993-2002.
9. Современная отечественная музыкальная литература. Вып.2: Учебник для музыкальных училищ / Ред.-сост. Е.Е. Дурандина. – М., 2002.
10. Теория современной композиции: Учебное пособие. – М., 2005.

Дополнительная литература

11. Акопян Л. Эдгар Варез // XX век. Зарубежная музыка: Очерки. Документы. Вып.3 / ГИИ. – М., 2000.
12. Альманах Дада. – М., 2000.
13. Альфреду Шнитке посвящается. Вып.2. – М., 2001.
14. Арановский М. Расколотая целостность // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
15. Баева А. «Когда время выходит из берегов» – опера В. Тарнопольского // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.

16. *Барсова И.* Миф о Москве-столице (20-е – 30-е годы) // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1997.
17. *Берг А.* О музыкальных формах в моей опере «Воцтек» // Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. Сост. *И. В. Нестьев.* – М., 1975.
18. *Веберн А.* Лекции о музыке. Письма / Пер. с нем. *В. Г. Шнитке.* – М., 1975.
19. *Векслер Ю.* Мир композитора Альбана Берга: между иллюзией и реальностью // Искусство XX века; уходящая эпоха? Сборник статей. Т.1. – Нижний Новгород, 1997.
20. *Вобликова А.* Картина мира в симфониях А. Шнитке: Особенности метафорической поэтики // Мир искусств. Альманах. Вып.4. – СПб., 2000.
21. *Воробьев И., Синайская А.* Композиторы русского авангарда. – СПб., 2007.
22. *Гаврилова Н.* К проблеме национального в музыке XX века // Пособия по истории зарубежной музыки. Вып. I. Научные труды МГК. – М., 2003.
23. *Гаэтан Пикон.* Сюрреализм: 1919-1939. – М., 1995.
24. *Герман М.* Модернизм. Искусство первой половины XX века. – С-Пб., 2003.
25. *Гессе Г.* Игра в бисер. – М., 1991.
26. *Григорьева Г.* Стилиевые проблемы русской советской музыки II половины XX века: 50-80-е годы. – М., 1989.
27. *Дали С.* Дневник одного гения. – М., 1996.
28. *Денисов Э.* Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. – М., 1971. – Вып. 7.
29. Джон Кейдж: к 90-летию со дня рождения / Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб.46. – М., 2004.
30. *Долинская Е.* О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2002.
31. *Друскин М.* О западноевропейской музыке XX века. – М., 1973.
32. *Екимовский В.* Оливье Мессиаан. – М., 1987.
33. Западное искусство. XX век: Проблема развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
34. Зарубежная музыка. XX век: Очерки и документы. Вып. 1,2 / Под ред. *М. Арановского и А. Баевой.* – М., 1995.
35. *Зейфас Н.* Песнопения: О музыке Г. Канчели. – М., 1991.
36. *Ивашкин А.* Беседы с Шнитке. – М., 1994.
37. *Ивашкин А.* Кшиштоф Пендерецкий. – М., 1983.
38. *Ивашкин А.* Чарльз Айвз и музыка XX века. – М., 1991.
39. *Игдалова Г.* Музыка сталинской эпохи и доктрина соцреализма (по материалам журнала «Советская музыка») // Gradus ad parnassum: Сборник статей молодых музыковедов. – Нижний Новгород, 1998.

40. Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. статей. – Н.-Новгород, 1997.
41. *Кафка Ф.* Превращение. В колонии. – М., 1993.
42. *Каретников Н.* Темы с вариациями. – М., 1990.
43. *Кириллина Л.* Идея развития в музыке XX века // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
44. *Кириллина Л.* Луиджи Ноно // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
45. *Кириллина Л.* Лучано Берлио // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.2. – М., 1995.
46. *Кириллина Л.* Пустыни и миражи Э. Вареза // Западное искусство XX века: Мастера и проблемы / ГИИ. – М., 2000.
47. *Кириллина Л.* Творческие искания Луиджи Ноно: политика и поэтика // Западное искусство. XX век. Современные искания и культурная традиция. – М., 1997.
48. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
49. *Кокорева Л.* Дариус Мийо: Жизнь и творчество. – М., 1986.
50. *Кокорева Л.* Музыкальная культура Польши XX века. – М., 1997.
51. Композиторы о композиторах. XX век / Сост. *Н. Хотунцев.* – СПб., 1999.
52. *Конен В.* Пути американской музыки. – М., 1977.
53. *Конен В.* Этюды о зарубежной музыке. – М., 1975.
54. *Кокто Ж.* Петух и Арлекин. Заметки вокруг музыки // Пособия по истории зарубежной музыки. Вып. I. Научные труды МГК. – М., 2003.
55. *Куницкая Р.* Пьер Булез: теоретические концепции тотальной серийности и ограниченной алеаторики // Современные зарубежные музыкально-теоретические системы. Вып. 105. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1989.
56. *Куницкая Р., Холопов Ю.* Пьер Булез, Эдисон Денисов. – М., 1998.
57. *Куницкая Р.* Французские композиторы XX века. – М., 1990.
58. *Левая Т.* Кубофутуризм: музыкальные параллели // Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
59. *Левая Т., Леонтьева О.* Пауль Хиндемит. – М., 1974.
60. *Леонтьева О.* Карл Орф. – М., 1984.
61. *Манн Т.* Доктор Фаустус. – М., 2004.
62. *Манулкина О.* От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. – СПб., 2010.
63. *Медведева И.* Франсис Пуленк. – М., 1969.
64. Модернизм. – М., 1980.
65. Музыка из бывшего СССР: Сб. ст. Вып. 1-2. – М., 1994-1998.
66. *Никольская И.* От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. – М., 1990.
67. *Павлишин С.* Арнольд Шёнберг. – М., 2001.
68. *Павчинский С.* Симфоническое творчество А. Онеггера. – М., 1972

69. *Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – М., 2002.
70. *Польдяева Е., Старостина Т.* Звуковые открытия раннего русского авангарда // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. *М. Арановский.* – М., 1997.
71. Поэзия французского сюрреализма. – СПб., 2004.
72. *Пуленк Ф.* Я и мои друзья. – М., 1977.
73. Русский авангард и Брянщина: Статьи, исследования, публикации. – Брянск, 1998.
74. *Савенко С.* Авангард как традиция музыки XX века // Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
75. *Савенко С.* Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
76. *Савенко С.* Карлхайнц Штокхаузен // XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып.1. – М., 1995.
77. *Сапонов М.* Жан Кокто о национальном направлении в новой французской музыке // Пособия по истории зарубежной музыки. Вып. I. Научные труды МГК. – М., 2003.
78. *Селицкий А.* Советский музыкальный авангард середины века и «великая стилевая революция» 1910 – 1920-х годов // Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
79. Синий всадник / Под ред. *В. Кандинского и Ф. Марка.* Перевод, комм., и вст.ст. *З. Пышиновской.* – М., 1996.
80. *Соколов А.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992. – С.186-189.
81. Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма. – М., 1990.
82. *Сысоева Е.* Симфонии А. Онеггера. – М., 1975.
83. Сюрреализм и авангард. Материалы российско-французского коллоквиума. – М., 1998.
84. *Тараканов М.* Музыкальный театр А. Берга. – М., 1976.
85. *Тараканов М.* Творчество Р. Щедрина. – М., 1980.
86. *Тараканова Е.* Современная музыка и экспрессионистская традиция // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
87. *Трофимова Е.* Стилиевые реминисценции в русском постмодернизме 1990-х годов. Искусство XX века: диалог эпох и поколений: Сборник статей. Т.2. – Нижний Новгород, 1999.
88. *Филенко Г.* Французская музыка первой половины XX века. – Л., 1983.
89. *Холопов Ю., Холопова В.* Антон Веберн: Жизнь и творчество. – М., 1984.
90. *Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. – М., 1993.

91. *Холопова В.* Путь к центру: Композитор Родион Щедрин. – М., 2000.
92. *Холопова В., Рестаньо Э.* София Губайдулина. – М., 1996.
93. *Холопова В., Чигарева Е.* Альфред Шнитке. – М., 1990.
94. *Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве О. Мессиана. – М., 2002.
95. *Шахназарова Н.* Парадоксы советской музыкальной культуры: 30-е годы. – М., 2001.
96. *Шевляков Е.* Неоклассицизм и отечественная музыка 60 – 80-х годов. – Ростов-на-Дону, 1992.
97. *Шёнберг А.* Основы музыкальной композиции. – М., 2000.
98. *Шёнберг А.* Избранные письма / Пер. В. Шнитке. Ред. М. Друскин и Л. Ковнацкая. – СПб., 2001.
99. *Шнитке А.* Полистилистические тенденции в современной музыке / Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990.
100. *Шнитке А.* Третья часть «Симфонии» Л. Берлио // *Шнитке А.* Статьи о музыке. – М., 2004.

Интернет-ресурсы

1. В мире оперы <http://www.belcanto.ru/index.html>
2. Оперные и балетные либретто <http://www.firemusic.narod.ru/index.htm>
3. Словари, справочники, энциклопедии: <http://www.lebed.com/slovo.html>
4. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>
5. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
6. Электронное периодическое издание, содержащее научные публикации по музыковедению, истории, философии, филологии, психологии: <http://opentextnn.ru>

Книги и учебники по музыкальному искусству:

7. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
8. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Точ40851713
9. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Собрания нотной библиотеки:

10. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
11. <http://notes.tarakanov.net/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКА XX ВЕКА»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем по результатам устного и письменного опроса, контрольных работ, выполнения тестовых заданий, в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров	оценка по итогам устного опроса, оценка за выполнение тестового задания
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения	оценка за выполнение практического задания
характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения	оценка по итогам устного опроса, оценка по итогам письменной контрольной работы
анализировать незнакомое музыкальное произведений по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности	оценка по результатам практического задания, оценка по итогам письменной контрольной работы
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения	оценка по результатам практического задания
работать со звукозаписывающей аппаратурой	оценка по результатам практического задания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: о роли и значении музыкального искусства в системе культуры	оценка по итогам устного опроса
основные этапы развития музыкальной культуры XX века	оценка по результатам устного опроса
направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX – начала XXI вв.	оценка по результатам устного опроса, оценка за выполнение тестового задания
творческие биографии крупнейших зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI вв. и их основные произведения в различных жанрах	оценка по результатам письменной контрольной работы

мировоззренческие, философско-эстетические, художественно-культурные, стилистические особенности современного зарубежного и отечественного искусства	оценка по результатам устного опроса, оценка по результатам письменной контрольной работы
программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст)	оценка по итогам музыкальной викторины, оценка по итогам письменной контрольной работы
техники композиторского письма XX – начала XXI вв.	оценка по результатам практического задания, оценка по итогам письменной контрольной работы