

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова

Современная зарубежная музыка

Учебная программа дисциплины

Специальность

53.05.06 Композиция (уровень специалитета)

Форма обучения

Очная

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра истории зарубежной музыки

Современная зарубежная музыка

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция (уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2020

УДК 78.03
ББК 85.313(3)
С 56

Современная зарубежная музыка : учебная программа дисциплины С 56 / Н. А. Хрущева; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург : [Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова], 2020. – 24 с.

Учебная программа дисциплины «Современная зарубежная музыка» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.06 Композиция** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Автор-составитель:

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории зарубежной музыки
Н. А. ХРУЩЕВА

Рецензент:

кандидат искусствоведения, доцент
Н. А. БРАГИНСКАЯ

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

© Хрущева Н. А., 2020
© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2020

Содержание

Пояснительная записка	4
Тематический план	7
Содержание дисциплины	8
Нотная литература	14
Список основной литературы	16
Список дополнительной литературы	17
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	18

Пояснительная записка

«Современная зарубежная музыка» — важнейшая дисциплина в учебном плане студента-композитора: именно она дает полное, объемное представление о самых разных стилевых направлениях и композиторских техниках второй половины XX — начала XXI веков. В рамках этого курса студенты получают возможность не только близко познакомиться с течениями последнего столетия, но и погрузиться в происходящее в музыке прямо сейчас, а значит — ощутить и себя частью общего музыкального процесса, оказаться в «раскаленной магме» творческих исканий и композиторских экспериментов.

Данная учебная программа дисциплины «Современная зарубежная музыка» предназначена для студентов композиторского факультета. В семестровом курсе многосторонне рассматривается зарубежная музыка последних десятилетий с точки зрения эстетики, техники, жанровой системы и формообразования. Курс выстроен не по хронологическому принципу, а по эстетико-стилевому: так, например, «инструментальный театр» и «пространственная музыка» изучаются отдельно, с полным погружением в специфику конкретного музыкального направления, что способствует более глубокому усвоению темы. При этом не упускается и историко-эволюционный аспект: внутри каждого направления рассматривается история становления каждой из его ключевых идей. Отдельно представлены персоналии — Шельси, Штокхаузен и Кейдж — как ключевые для эпохи фигуры, при этом абсолютно разные и зачастую противоположные по своим творческим устремлениям. Особое внимание уделяется современному состоянию музыкальной культуры: в последней из тем анализируется не только современная музыка как таковая, но сам тип сегодняшней музыкальной практики в ее столкновении с современностью. Целью курса является выработка общих навыков, необходимых для слушания и анализа как новейшей музыки, так и музыки последнего столетия во всем ее многообразии, а также системное и глубокое понимание музыкально-исторического процесса. Основные задания этого периода

обучения (подготовка к ответам на семинарах) направлены на выработку гибкости в выборе подхода к анализу музыки разных направлений: очевидно, что, например, произведения в технике тотального сериализма требуют совершенно иного аналитического инструментария, чем произведения в жанре «хеппенинг» или сонористические полотна. Предполагается, что изучение этой дисциплины будет у студентов непосредственно связано с работой по специальности, и наработанное в ее рамках многомерное, плюралистическое восприятие различных музыкальных явлений поможет им в собственном композиторском поиске.

Принципиально важным следует считать:

- знание творчества зарубежных композиторов XX–XXI веков и основных направлений и стилей этого периода в широком культурно-эстетическом контексте;
- умение воспринимать и анализировать музыку последних десятилетий в различных жанрах, стилях, складах фактуры;
- способность различать общие закономерности, присущие каждому стилевому направлению, и учитывать их при анализе;
- понимание взаимодействия музыкальных явлений этого периода с явлениями предшествующего периода (сериализм как следствие серийности и т. д.);
- способность ориентироваться в жанрово-стилевом и техническом многообразии современной зарубежной музыки.

Дисциплина «Современная зарубежная музыка» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию их познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции.

Основными задачами курса являются формирование у студентов представления о логике развития профессиональной музыкальной культуры последних десятилетий XX века и начала XXI века в ее важнейших явлениях; осознание многоуровневых связей современной зарубежной музыки со всей западноевропейской музыкой начиная с древнейших времен, ощущение непрерывности музыкально-исторического процесса; раскрытие взаимодействия собственно музыкальных текстов с текстами других искусств, связи музыки с литературой, театром, кинематографом и современной философской мыслью; осознание необходимости междисциплинарного анализа любых явлений искусства; освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций современного музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

Дисциплина «Современная зарубежная музыка» — важнейший компонент модуля профессиональной подготовки (базовая часть профессио-

нального цикла). Несмотря на то, что этот курс присутствует в программах всех специальностей, учебная программа для композиторов предполагает более углубленное изучение рассматриваемых явлений — ведь в скором времени и студентам-композиторам предстоит стать частью общемузыкального мирового процесса. Курс призван аккумулировать все знания и умения, получаемые студентами данной специальности при изучении других вузовских музыкальных и социогуманитарных курсов, и направить их в единое русло профессионального и интеллектуально-творческого становления композитора как личности и художника. Курс играет интегрирующую роль в учебном процессе, так как помогает молодому музыканту получить практические навыки творческого процесса, выработать индивидуальный подход в композиторском творчестве.

Данный курс является неотъемлемой частью дисциплины «Музыка второй половины XX–XXI века», входящей в общий модуль базовой части (цикл истории и теории музыкального искусства). Курс «Современная зарубежная музыка» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История зарубежной музыки», «Современная отечественная музыка», «Сочинение», а также «Философия» и «История искусств».

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Введение. Искусство эпохи постмодерна и музыка послевоенного авангарда.

«Информационная травма» и искусство постмодерна; постмодернизм как «культура легких и быстрых касаний». Постмодернизм как направление и постмодерн как эпоха. Музыка в эпоху симуляций: «Симулякры и симуляции» Жана Бодрийяра. Кризис идеи развития в концепциях Штокхаузена, Кейджа и первых минималистов. Расширение функций художника и зрителя. Музыка как эстетический, философский и научный поиск («Композитор как специалист»: концепция Милтона Бэббита). Послевоенный музыкальный авангард: главные фигуры, техники и эстетические направления (общий обзор). Культ композиторской техники: техника как философское и эстетическое высказывание, техника в пространстве между индивидуальным и универсальным.

ТЕМА 2. Музыка и слово: литературные концепции в творчестве композиторов второй половины XX века.

Музыка и литература: взаимное притяжение в прошлом и настоящем. «Музыкальные» формы в литературе: подлинные и мнимые. Музыкально-литературные концепции от Б. Эйхенбаума до Б. Каца. Литературные стратегии в музыке XX века. Музыка вербального текста. Расширение палитры вокальных приемов: свист, плач, шепот, мычание, крик, смех, стон, вздох как автономные элементы музыкальной ткани, отделенные от содержательно-драматического контекста. Литературно-музыкальные опыты Джона Кейджа, Лучано Берлио, Петера Аблингера, Жоржа Апергиса. Программная статья Луиджи Ноно «Текст — музыка — песнь» (1975), в которой эстетически обосновывается прием «омузыкаливания» вербального текста. Предназначенный только для глаз текст и поэтика «неозвученного» слова в струнном квартете Ноно «Фрагменты и тишина, к Диотиме» (текст Гёльдерлина). Произносимый текст и полифонические приемы; вербальный канон в «Музыке гостиной» Кейджа. «Письма» Аблингера: музыка как стенограмма речи. Литературные «ключи» к «Симфонии» Берлио: концепция «открытого произведения» Умберто Эко, мифологические матрицы Леви-Стросса, полифонические методы Джеймса Джойса. Влияние литературных концепций на «Молоток без мастера» Булеза: поэзия Рене Шара и идея «Книги» Стефана Малларме.

Список основной литературы

- Акопян Л. О.* Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М. : Практика, 2010.
- Акопян Л. О.* Великие аутсайдеры музыки XX века: Эдгар Варез, Роберто Герхард, Джачинто Шельси, Жан Барраке. М. : ГИИ, 2019.
- Бонч-Осмоловская Т. Б.* Введение в литературу формальных ограничений. Литература формы и игры от античности до наших дней. Самара : Бахрах-М, 2009.
- Булез П.* Ориентиры I. Воображать. Избранные статьи / пер. с франц. Б. Скуратова; ред. и пред. К. Чухров. М. : Логос-Альтера, 2004.
- Екимовский В. О.* Мессиа́н: Жизнь и творчество. М. : Сов. композитор, 1987.
- История зарубежной музыки. Вып. 6 / ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб. : СПбГК, 1999.
- История зарубежной музыки. XX век / отв. ред. Н. А. Гаврилова. М. : МГК, 2005.
- История зарубежной музыки. XX век : Хрестоматия / отв. ред. И. А. Кряжева. М. : Издательский центр «Московская консерватория», 2010. С. 33–44.
- Кейдж Дж.* Тишина. Лекции и статьи / сост., пер. и коммент. М. Переверзевой. Вологда : Б-ка московского концептуализма Германа Титова, 2012.
- Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М. : Музыка, 1976.
- Композиторы о современной композиции : Хрестоматия / ред.-сост. В. Ценова, Т. Кюрегян, В. Ренёва. М. : Издательский центр «Московская консерватория», 2009.
- Композиторы современной Франции о музыке и музыкальной композиции : Учебное пособие / ред.-сост. В. Г. Тарнопольский, М. С. Высоцкая, Т. В. Цареградская. М. : Издательский центр «Московская консерватория», 2020.
- Манулкина О. Б.* От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.
- Переверзева М. В.* Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. Монография. М. : Русаки, 2006.
- Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Москва ; Пермь : Реал, 2002.
- Теория современной композиции : Учебное пособие / отв. ред. В. С. Ценова. М. : МГК, 2005.
- Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Мессиа́на. М. : Классика-XXI, 2002.

Список дополнительной литературы

- Андриссен Л.* Украденное время / сост. и коммент. М. Зегерс; пер. с нидерл. И. Лесковской. СПб. : КультИнформПресс, 2005.
- Андриссен Л., Шёнбергер Э.* Часы Аполлона. О Стравинском / пер. с нидерл. И. Лесковской; под ред. Б. Филановского. СПб. : Институт ПРО АРТЕ, 2003.
- Барт П.* S/Z / пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; под ред. Г. К. Косикова. 3-е изд. М. : Академический Проект, 2009.
- Веберн А.* Лекции о музыке. Письма. М. : Музыка, 1975.
- Денисов Э.* Современная музыка и проблемы композиторской техники. М. : Сов. композитор, 1986.
- Житомирский Д. В., Леонтьева Т. О., Мяло К. Г.* Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. М. : Музыка, 1989.
- Ковнацкая Л.* Английская музыка XX века: Истоки и этапы развития. М. : Сов. композитор, 1986.
- Кокорева Л.* Музыкальная культура Польши XX века. М. : МГК, 1997.
- Лебрехт Н.* Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. М. : Классика, 2004.
- Леман Х.-Т.* Постдраматический театр / пер. с нем. Н. Исаевой. М. : ABCdesign, 2013.
- Мартынов В.* Конец времени композиторов. М. : Русский путь, 2002.
- Орлов Г.* Древо музыки. 2-е изд., испр. СПб. : Композитор, 2005.
- Решетняк Л.* Восемь очерков о феномене палиндрома в теории и практике музыкального искусства. Донецк : Донецкая государственная консерватория им. Прокофьева, Восточный издательский дом, 2002.
- Соколов А.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М. : Музыка, 1992.
- Хрущева Н.* Метамодерн в музыке и вокруг нее. М. : РИПОЛ-классик, 2020.
- Чередниченко Т.* Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М. : Новое литературное обозрение, 2002.
- Эйзенштейн С.* Монтаж / Сост., автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. М. : Эйзенштейн-центр; Музей кино, 2000.
- Эко У.* Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике / пер. с итал. А. П. Шурбелева. СПб. : Симпозиум, 2006.
- Эпштейн М. Н.* Постмодерн в русской литературе : Учебное пособие для вузов. М. : Высшая школа, 2005.