

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 05.04.2023 10:47:44
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

Современная зарубежная музыка

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Современная зарубежная музыка» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом 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: к. иск., доцент О. Б. Манулкина

Рецензент: д. иск., профессор Л. Г. Ковнацкая

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«22» апреля 2022 г., протокол № 9.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Список литературы	9
6.2. Интернет-ресурсы	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	15
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	17
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью данного курса является знакомство студента с музыкальной культурой второй половины XX века в ее важнейших явлениях.

Задачи курса:

- представить панораму композиторского творчества второй половины XX века;
- продемонстрировать историческую преемственность и новации в творчестве ведущих композиторов;
- осветить отдельные эстетические, теоретические и исторические концепции музыкального искусства второй половины XX века, оказавшие воздействие на творческую практику.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная зарубежная музыка» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки специалистов по специальности 53.05.06 Композиция.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов
	<i>Уметь:</i> адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
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 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
	<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		5-й
Контактная работа (всего)	34	34
Лекционные занятия	24	24
Практические занятия	10	10
Самостоятельная работа (всего)	74	74
Вид промежуточной аттестации		ЭКЗ
Общая трудоемкость: Часы	108	108
Зачетные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ пп	Наименование тем и разделов	Всего	Аудиторные занятия (час)		Самостоя- тельная Работа
			В том числе		
			Лекции (час.)	Семинары (час.)	
1	Введение. Музыкальная культура второй половины XX века	6	2	–	7
2	Германия. Дармштадт. К. Штокхаузен, Б. А. Циммерман, Г. В. Хенце, Х. Лахенман, М. Кагель, В. Рим	10	4	2	7
3	Франция. П. Булез, П. Шеффер, Я. Ксенакис, Ж. Грize, Т. Мюрай	9	4	1	7
4	Италия. Л. Даллапиккола, Б. Мадерна, Дж. Шельси, Л. Ноно, Л. Берно	9	4	1	7
5	США. Дж. Кейдж, М. Фелдман, Э. Варез, К. Нанкарроу, М. Бэббитт, Э. Картер, минимализм, С. Райх, Дж. Адамс	11	4	3	7
6	Нидерланды. Новое голландское возрождение и Л. Андрессен	7	2	1	7
7	Великобритания. Манчестерская группа, Б. Фернихоу, Дж. Тавенер, Дж. Бенджамин, Т. Адес.	6	1	1	7
8	Финляндия. К. Саариахо Э.-П. Салонен	6	1	1	7
9	Венгрия. Д. Лигети, Д. Куртаг	4	1		9
10	Польша. В. Лютославский, Кш. Пендерецкий	4	1		9
	Итого в 5-м семестре	108	24	10	74

5.2. Содержание программы

Введение. Обзор тем курса, музыкальной, учебной и научной литературы.

Тема 1. Музыкальная культура второй половины XX века. Музыкальное искусство после Второй мировой войны. Музыка в контексте культуры. Новые условия бытования (музыка и звукозапись). Музыка «современная» и «классическая», «академическая» и «популярная». Основные тенденции, направления, стили, техники композиции.

Тема 2. Германия. Реабилитация запрещенной музыки. Летние курсы в Дармштадте, фестивали в Донауэшингене, Студия электронной музыки в Кёльне — центры западноевропейского авангарда. Тотальный сериализм. Электронная музыка. Алеаторика. Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007). Наряду с Булезом — лидер новой музыки второй половины XX века. Композитор, исполнитель, литератор, теоретик. Влияние Мессиана. Сериализм и пуантилизм. «Перекрестная игра» и «Контра-пункты» — первые опыты эры «создания новых звуковых миров». Новизна всех параметров — композиционного решения, идеи, письменной фиксации, электронных средств. Конкретная музыка. Работа в Студии электронной музыки: «Песнь отроков». Влияние Кейджа. Увлечение восточной философией и космогоническими учениями; «всемирная музыка» в «Гимнах». Gesamtkunstwerk Штокхаузена – цикл «Свет: семь дней недели».

«Плюралистический» стиль Бернда Алоиса Циммермана (1918–1970) и опера «Солдаты». Ганс Вернер Хенце (р. 1926). Серийная техника как один из методов; включение джаза, стилизации. Увлечение левыми идеями. Оратория «Плот “Медузы”» памяти Че Гевары. Хельмут Лахенман (р. 1935). Преодоление инерции слушательского восприятия. Анатомия звука», «инструментальная конкретная музыка». Нонконформизм. Музыкальный театр «Девочка со спичками».

Маурицио Кагель (1931–2008). Критика западной музыки и общества; инструментальный театр. «Новый экспрессионизм» Вольфганга Рима (р. 1952).

Тема 3. Франция.

Пьер Булез (р. 1925) — лидер французского авангарда и новой музыки второй половины XX века в целом. Серийная техника. Отказ от строгой додекафонии; манифест «Шенберг мертв». Эксперименты в области тотального сериализма. Первая книга «Структур». Булез в Дармштадте. «Молоток без мастера» — идея серийности в отсутствие серий, оригинальное тембровое решение. «Книга» Малларме: идея мобильной формы. Обмен идеями с Кейджем. Алеаторика. Фортепианная соната № 3. Цикл «Складка за складкой». Булез-дирижер. Организация и руководство Институтом исследований и координации акустики / музыки (IRCAM) при Центре современного искусства им. Жоржа Помпиду в Париже. Музейно-образовательный комплекс Город музыки.

Пьер Шеффер (1910–1995) — инженер-акустик, композитор, литератор. Работа на Французском радио; эксперименты с записанными звуками. Конкретная музыка. «Симфония для одного человека» в сотрудничестве с Анри. Создание Исследовательской группы конкретной музыки, затем Группы музыкальных исследований, сотрудничество с группами.

Янис Ксенакис (1922–2001). Сотрудничество с архитектором Ле Корбюзье. Следование античной пифагорейской традиции в стремлении восстановить союз музыки, точных наук и архитектуры. «Метастасис» — первое воплощение концепции стохастической (вероятностной) музыки. Реализация идеи «Метастасис» (выхода из стасиса) архитектурными средствами — создание павильона корпорации «Филипс» на Всемирной выставке в Брюсселе для «Электронной поэмы» Вареза. Детализация расчетов и изощренность логики в последующих произведениях; источники идей — законы физики, теория игр, теория множеств. Формализация техники стохастической композиции; разработка компьютерной программы.

Жерар Гризе (1946–1998) — один из основоположников спектральной музыки и ее признанный лидер. Тристан Мюрай (р. 1947). Эволюция от «спектрализма» к более

свободному письму. Зрительные впечатления как импульс к созданию партитур; моделирование природных (геологических, космических) процессов.

Тема 4. Италия. Итальянский авангард 1950–1960-х гг. Связь с Дармштадтскими летними курсами новой музыки. Отказ от традиционной оперной мелодичности и «чувствительности» (*italianita*), затем использование ее элементов.

Бруно Мадерна (1920–1973) — композитор, дирижер, педагог, лидер итальянских авангардистов, одна из главных фигур Дармштадта. Вместе с Лучано Берио — организация студии электронной музыки в Милане. Сочетание авангардных приемов (свободно использованной серийной техники, контролируемой алеаторики, нетрадиционных приемов инструментальной игры) и итальянской мелодики, фольклорных мотивов, современных танцевальных ритмов. Мадерна-дирижер.

Джачинто Шельси (1905–1988) — сонористика и микрохроматика. Идея движения вглубь «третьего измерения» звука. Эзотерическое творчество под влиянием восточного мистицизма.

Луиджи Даллапиккола. (1904–1975). Двенадцатитоновая техника. Синтез разных средств, техник и форм. Оперы «Узник», «Улисс».

Луиджи Ноно (1924–1990). «Ангажированная музыка». Эволюция от серийности к сонористике. «Прерванная песня». Позднее творчество. «Прометей, трагедия слышания».

Лучано Берио (1925–2003). Поставангард. Сотрудничество с Умберто Эко; семиотика. «Симфония» Берио. Виртуозная серия «Секвенций».

Сальваторе Шьяррино (р. 1947). Музыка на грани между звуком и тишиной. Оперное творчество Шьяррино.

Тема 5. США.

Джон Кейдж (1912–1992) и Нью-йоркская школа. Эксперименты с ударными и шумовыми инструментами. Манифест «Будущее музыки: Credo»: декларация равноправия шумов и музыкальных звуков. Разработка структуры основанной на временных пропорциях. Создание подготовленного фортепиано. Дзен-буддизм. Влияние восточной философии и эстетики. Метод случайных действий. Китайская «Книга перемен» («И Цзин») и создание таблиц для определения параметров композиции с помощью жребия.

Мортон Фелдман (1926–1987). «Табличная нотация» и отказ от нее. Появление «мотивной» музыки. «Капелла Ротко». Увеличение длительности сочинений вплоть до нескольких часов (Струнный квартет № 2, «Филипу Гастону»). Нью-йоркская школа: Кейдж, Фелдман, Крисчен Вулф (р. 1934) и Эрл Браун (р. 1926).

Электронная музыка Эдгара Вареза (1883–1965): «Пустыни», «Электронная поэма».

Американские маверики. Харри Парч (1901–1974): интерес к чистому строю, создание новых инструментов, теоретический трактат «Генезис музыки», театральные эксперименты.

Гармоничный синтез ориентального и окцидентального в творчестве Лу Харрисона (1917–2003).

Конлон Нанкарроу (1912–1997). Разнообразие ритмических техник в создании сложнейших полиритмических и полиметрических конструкций в Этюдах для механического фортепиано.

Распространение додекафонного метода композиции в США после Второй мировой войны.

Милтон Бэббит (1916–2011) — один из пионеров тотального сериализма. Теория рядов Бэббитта — система анализа атональной музыки. Создание ритмической серии по аналогии с звуковысотной. Работа над созданием «тембрового сериализма»; использование синтезатора.

Эллиот Картер (1908–2012). Сплав европейской и американской традиций в зрелом творчестве. Техника пропорционального изменения темпа.

Минимализм и репетитивный метод. Сочинения Ла Монта Янга (р. 1935) конца 1950-х, формирующие эстетику музыкального минимализма. «In C» Терри Райли (р. 1935) для любых инструментов — рождение репетитивного минимализма.

Стив Райх (р. 1936). «Фазирование», постепенно разворачиваемый перед слушателем процесс изменения материала. Изучение африканской, балийской, еврейской музыки. Drumming, Tehillim, «Музыка пустыни». «Речевые мелодии», извлеченные из магнитофонных записей интервью («Другие поезда»). Документальный музыкальный видеотеатр («Пещера», «Три притчи»).

«Аддитивный процесс» Филипа Гласса (р. 1937). «Эйнштейн на пляже» — «театр образов» режиссера Роберта Уилсона в союзе с минимализмом Гласса. Оперы Гласса «Сатъяграха» и «Эхнатон».

Джон Адамс (р. 1947). Репетитивность и отчетливая пульсация минимализма в формате симфонического оркестра. Обращение к классической традиции и «романтической» эмоциональности. Диалог с Шёнбергом в «Учении о гармонии» и «Камерной симфонии». Оперный театр Дж. Адамса — ведущее явление в американской опере XX века: «Никсон в Китае», «Смерть Клингхоффера», «Доктор Атомный». Рождественская оратория El Niño. Композиторское объединение Bang on a Can: Джулия Вулф, Майкл Гордон, Дэвид Ланг. Новейшая история американской оперы: «Призраки Версаля» Джона Корильяно, «Путешествие» Гласса, «Великий Гэтсби» Джона Харбисона. «Европеры» Кейджа, телеоперы Роберта Эшли, синтез Востока и Запада в операх Тан Дуна и Брайта Шэна.

Тема 6. Нидерланды. Новое голландское возрождение 1960–1970-х; преодоление «отрыва» от европейского и американского авангарда. «Отец голландского сериализма» Кейс ван Барен (1906–1970). Поп-арт в творчестве Отто Кеттинга (р. 1935) и Петера Схата (р. 1935) — модель голландского театра эпохи Нового возрождения. «Актуальная музыка» и «инклюзивность» как ключевые понятия эпохи, воплощающие «типично голландское». Ориентиры: Стравинский и Айвз. Демократизация музыкальной жизни, стирание границ между академической музыкой и другими культурами. Музыкально-политические акции («Политико-демонстративный экспериментальный концерт», «Акция шелкунчиков»). Fluxus в Голландии: Миша Менгельберг (р. 1935) и Виллем Брёкер (р. 1944). Многочисленные и разнообразные по составу ансамбли новой музыки.

Луи Андриссен (р. 1939). Лидер Нового голландского возрождения; активное участие в акциях. Отрицание симфонического оркестра как института, враждебного новой музыке, и замена его новыми составами. Формирование новых ансамблей смешанного состава, в т. ч. оркестр «Стойкость» (трубы-тромбоны-саксофоны-фортепиано; назван по произведению Андриссена) и «Гокет». Элементы минимализма, джазовые приемы, формы и техники старинной музыки и Стравинский как основное влияние. Отрицание оперы и создание собственного театра («Материя», «Письма к Вермееру», «Роза»). Сотрудничество с режиссерами Робертом Уилсоном и Питером Гринуэем. Увлечение социально-политическими утопиями, в том числе леворадикальными. Парадоксализм мышления. «Чужая» музыка: заимствования, обработки, пародии. Книга Андриссена и Элмера Шенбергера о Стравинском «Часы Аполлона».

Гаагская школа, ученики Андриссена, в т. ч. Корнелис де Бондт и Мишель ван дер Аа. Корнелис де Бондт (р. 1953). Цикл «Разбитое ухо» из пяти произведений на тему об утрате тональности. Мультимедийная моноопера Мишеля ван дер Аа (р. 1970) «Одна».

Тема 7. Великобритания. Группа новой музыки в Манчестерском музыкальном колледже, ее лидеры Александр Гер (р. 1932), Питер Масквел Дэвис (р. 1934) и Харрисон Бертуисл (р. 1934). Преодоление разрыва между британской и континентальной музыкой: освоение серийной техники и других достижений авангарда.

Прогрессивная политика музыкальной редакции радио Би-Би-Си и Променад-концертов — поддержка современной британской музыки, поощрение исполнителей. Появление высококлассных ансамблей, в т. ч.: Лондон-симфониетта, Ардитти-квартет. Широкий спектр стилей.

Новая сложность Брайана Фернихоу (р. 1943) и Майкла Финнисси (р. 1946).

Новая простота «звуковых икон» Джона Тавенера (1944–2013).

Британский минимализм — Майкл Найман (р. 1944).

Французская спектральная музыка в творчестве Джорджа Бенджамина (р. 1960), оперное творчество Бенджамина и Томаса Адеса (р. 1971).

Тема 8. Финляндия. 1970-е: пропаганда авангарда в Финляндии группой молодых музыкантов: Эса-Пекка Салонен, Магнус Линдберг, Кайя Саариохо. Создание общества новой музыки «Откройте уши!» и авангардного ансамбля «Действует». Камерный оркестр «Вперед!» (Avanti!).

Кайя Саариохо (р. 1952). С 1982 г. живет в Париже. Авангардная манера ранних сочинений. Спектральные сочинения — нетрадиционные способы звукоизвлечения, сочетание живого звучания с электроникой, богатые тембровые эффекты. Диптих «От кристалла» и «...к дыму». Рост коммуникабельности в музыке Саариохо, усиление выразительности мелодических линий и жестов. Скрипичный концерт «Замок Грааля», оратория «Страсти Симоны». Опера «Любовь издалека».

Магнус Линдберг (р. 1958). Резкая, агрессивная манера — сочетание «сверхсложности с примитивом». Смягчение стиля. Оркестровый триптих «Кинетика», «Приливы и отливы» и «Веселье».

Эса-Пекка Салонен (р. 1958) — композитор и дирижер, крупнейший интерпретатор музыки XX века.

Тема 9. Венгрия. Дьердь Лигети (1923–2006). С 1956 — гражданин Австрии. Микрополифония. Реквием. Влияние минимализма. «Автопортрет с Райхом и Райли». Оstinатность. Неоромантические тенденции в позднем творчестве. Продолжение традиции Листа, Шопена, Дебюсси, Нанкарроу в Этюдах для фортепиано.

Дьердь Куртаг (р. 1926). Влияние Бартока. Камерные сочинения. Широкий диапазон литературных источников. «Изречения Петера Борнемисы». «Фрагменты из Кафки». «Послания покойной Р. В. Трусовой».

Тема 10. Польша. Фестиваль «Варшавская осень». В. Лютославский (1913–1994) Фольклоризм послевоенных сочинений. «Силезский триптих». Концерт для оркестра. Додекафония в 1950-х. «Траурная музыка». 1960-е: «алеаторический контрапункт». «Книга для оркестра».

Кшиштоф Пендерецкий (р. 1933). 1960-е: использование кластеров, нетрадиционные способы звукоизвлечения, графическая нотация. «Страсти по Луке». Переход к более традиционной манере в 1970-х. Польский реквием.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века. Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002556557/

Денисов А. В. Музыка XX века. СПб: Композитор, 2014.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007854657/

История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000633362/

Ляхова А.А. Позднее творчество Мортон Фелдмана: между идеей и реализацией. Автореферат .. канд. искусствоведения. М.: РАМ им. Гнесиных, 2014.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005558980/

Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. Монография. – М.: Русаки, 2006.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002801577/

Петрусева Л. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Дисс. ... доктора искусствоведения. М., 2003.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002627297/

Радвилович А. Ю. Инструментарий новой музыки второй половины XX века (на примере камерных жанров в творчестве композиторов 1960-1980-х гг.). Автореферат .. канд. искусствоведения. СПб., 2007.
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1180191/

Старикова Е. Н. Синестетичность как основа «витражного мышления» Оливье Мессиана. Автореферат .. канд. искусствоведения. Новосибирск, 2016.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006659892/

Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002787274/

Цареградская Т.В. Время и ритм в музыке второй половины XX века: О. Мессиаан, П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис. Дисс. ... доктора искусствоведения. М: 2002.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002328385/

Чистякова М.Ю. Луиджи Ноно: исследование композиционных принципов. Автореферат .. канд. искусствоведения. М.: РАМ им. Гнесиных, 2000.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000245122/

6.2. Интернет-ресурсы

1. JSTOR: www.jstor.org
2. Сайт Санкт-Петербургского центра современной музыки <http://www.remusik.org/>
3. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
4. ЭБС «IPRbooks»: <http://www.iprbookshop.ru>
5. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руко́нт»: <http://www.rucont.ru>
6. ЭБС Ibooks.ru: <http://ibooks.ru>
7. ЭБС «КнигаФонд»: <http://www.knigafund.ru>
8. ЭБС «Book.ru»: www.book.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Современная зарубежная музыка» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов
	<i>Уметь:</i> адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
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 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
	<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Форма промежуточной аттестации — экзамен (в конце 5 семестра).

Экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный. Наряду с вопросами студенту может быть предложен аудиотест — 4–5 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высший
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур	<i>Знает частично</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в достаточной степени</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в полной мере</i> различные исторические типы культур
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности ; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности ; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности ; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет в достаточной мере</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности ; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет в полной мере</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности ; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Слабо владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В целом владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В полной мере владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

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

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в историческом контексте	<i>Не знает</i> основных исторических этапов развития зарубежной музыки от начала XX века до современности; композиторского творчества в историческом контексте	<i>Знает частично</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от начала XX века до современности; композиторское творчество в историческом контексте	<i>Знает хорошо</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от начала XX века до современности; композиторское творчество в историческом контексте	<i>Знает в полной мере</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от начала XX века до современности; композиторское творчество в историческом контексте
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест, определение по фрагменту партитуры произведения и его автора				
<i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Не умеет</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет свободно</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой,	<i>Не владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой,	<i>Слабо владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой,	<i>В целом владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой,	<i>В полной мере владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой,

аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	литературой аудио- видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины
--	--	--	--	--

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, обнаруживает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с вопросами билета только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к семинарским занятиям

К теме 1:

1. Культура и музыка после Второй мировой войны;
2. «Современная» и «классическая музыка»: исполнение и рецепция;
3. Современная музыка и звукозапись;
4. Дармштадт, «Гаудеамус» и другие фестивали, семинары и центры новой музыки;

К теме 2:

1. Классика в XX веке: «Людвиг ван» М. Кагеля;
2. Дармштадтские курсы новой музыки;
3. «Свет: семь дней недели» К. Штокхаузена и «Кольцо нибелунга» Вагнера;
4. Электронная студия в Кельне;
5. Тотальный сериализм;

К теме 3:

1. Пьер Булез и IRCAM;
2. Музыка и архитектура: Ксенакис и Корбюзье;
3. Пьер Шеффер и конкретная музыка;
4. Спектральная музыка;

К теме 4:

1. Л. Берио и У. Эко;
2. Восточный мистицизм в творчестве Дж. Шельси;
3. Старинная и современная итальянская опера: С. Шьяррино;

К теме 5:

1. Статья М. Бэббита «Композитор как специалист»: к проблеме рецепции современной музыки;
2. Минимализм в изобразительном искусстве и музыке;
3. Джон Кейдж и музыка второй половины XX века;

4. Дж. Адамс и А. Шёнберг: «Учение о гармонии»;

К теме 6:

1. Чарльз Айвз и «инклюзивность» нового голландского возрождения;
2. Тональность и атональность в цикле К. де Бондта «Разбитое ухо»;
3. «Акция щелкунчиков» — попытка революции в концертной жизни;
4. Не-академические инструменты и составы в творчестве Л. Андриссена: оркестр «Стойкость»;

К теме 7:

1. Майкл Найман и Питер Гринуэй;
2. Томас Адес и британская опера;
3. «Реквием Ахматовой» Джона Тавенера;

К теме 8:

1. Проекты и программы новой музыки в Финляндии;
2. Магнус Линдберг;
3. Эволюция К. Саариахо

К темам 9-10:

1. Романтическое и неоромантическое фортепиано в Этюдах Д. Лигети
2. Сочинения Пендерецкого в жанрах духовной музыки
3. Литература в произведениях Д. Куртага
4. Фестиваль «Варшавская осень»

Примерные тесты

1. Чем известен Дармштадт?
а) там проходит фестиваль современной музыки; б) там проходят курсы новой музыки; в) там была основана первая студия электронной музыки; г) там родился К. Штокхаузен
 2. Какая музыка выбрана Берио в качестве основы для коллажа в 3 части его «Симфонии»?
а) Скерцо Первой симфонии Малера; б) Скерцо Второй симфонии Малера; в) Финал Девятой симфонии Бетховена; г) 1-я часть Седьмой симфонии Шостаковича
 3. Подготовленное фортепиано — это:
а) амплифицированное фортепиано; б) рояль, в котором играют на струнах; в) рояль, между на струнах и между струн которого закреплены гайки и войлок; г) механическое пианино
 4. Фазирование — прием, использующийся в
а) тотальном сериализме; б) минимализме в) алеаторике; г) стохастической музыке
 5. Что такое «Тишина» Дж. Кейджа?
а) музыкальное произведение; б) манифест; в) перформанс; г) книга
 6. Какой из композиторов не является минималистом:
а) Милтон Бэббит, б) Терри Райли, в) Ла Монт Янг, г) Стив Райх
 7. Какие новые ансамбли (каких составов) были созданы для исполнения сочинений Луи Андриссена? Перечислите _____
-

Шкала оценивания тестов

Процент правильных ответов	Оценка
86 – 100 %	Отлично (Зачтено)
71 – 85 %	Хорошо (Зачтено)
50 – 70 %	Удовлетворительно (Зачтено)
0 – 49 %	Неудовлетворительно (Не зачтено)

8.4.2. Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к дифференцированному зачету

Билет 1.

1. Творчество К. Штокхаузена
2. Дж. Кейдж. «Сонаты и интерлюдии»

Билет 2.

1. П. Булез и послевоенный авангард
2. Дж. Адамс. «Учение о гармонии»

Билет 3.

1. Стохастическая музыка Я. Ксенакиса
2. Л. Андриссен. «Государство»

Билет 4.

1. Дж. Кейдж и нью-йоркская школа
2. Л. Берио. «Симфония»

Билет 5.

1. Новое голландское возрождение
2. С. Райх. «Музыка пустыни»

Билет 6.

1. Творчество М. Фелдмана
2. П. Булез. «Молоток без мастера»

Билет 7.

1. Минимализм
2. Т. Адес. *Asyla*

Билет 8.

1. Музыкальная культура Великобритании второй половины XX века
2. Д. Лигети. «Атмосферы»

Билет 10.

1. Финская музыка второй половины XX века и К. Саариохо
2. Варез Э. «Пустыни»

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Современная зарубежная музыка» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные лекционные и практические занятия в небольших группах (численность группы – 12–14 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводные, установочные, обзорно-исторические, монографические);

2) практические занятия: семинары с заранее подготовленными выступлениями студентов на избранную тему; дискуссии; просмотр видеозаписей и прослушивание аудиозаписей оперных произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции).

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов — неотъемлемая часть образования, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «Современная зарубежная музыка» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой, видео- и аудиозаписями. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе «Современная зарубежная музыка», и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей с клавиром и/или партитурой, игру на фортепиано и других инструментах современных музыкальных произведений.

В течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение оперных спектаклей и концертов. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты исполнения современной музыки. События культурной жизни Санкт-Петербурга могут быть выбраны в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студенты должны пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК и электронными базами, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерными классами.

Литература для самостоятельной работы

Андриссен Л. Украденное время. // Сост. и комм. М. Зегерс, пер. с нидерл. И. Лесковской. – СПб.: КультИнформПресс, 2005.

Булез П. Ориентиры I. Вообразить. Избранные статьи. Пер. с франц. Б. Скуратова; ред. и пред. К. Чухров. – М.: Логос-Альтера, 2004.

Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.

Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // *Денисов Э.* Современная музыка и проблемы композиторской техники. М., 1986.

Екимовский В. О. Мессиян: Жизнь и творчество. М., 1987.

Житомирский Д. В., Леонтьева Т. О., Мяло К. Г. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. М., 1989.

Ковнацкая Л. Английская музыка XX века: Истоки и этапы развития. М., 1986.

- Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
- Лебрехт Н.* Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. М.: Классика, 2004.
- Манулкина О. Б.* От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.
- Мартынов В.* Конец времени композиторов . М.: Русский путь, 2002.
- Орлов Г.* Древо музыки. 2-е изд., испр. СПб.: Композитор, 2005.
- Кокорева Л.* Музыкальная культура Польши XX века. М., 1997.
- Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Москва; Пермь: Реал, 2002.
- Решетняк Л.* Восемь очерков о феномене палиндрома в теории и практике музыкального искусства. Донецк, 2002.
- Соколов А.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М.: Музыка, 1992.
- Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Мессиана. М., 2002.
- Чердниченко Т.* Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М., 2002.
- Эко У.* Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике / Перев. с итал. А. П. Шурбелева. СПб.: Симпозиум, 2006.
- Эпштейн М. Н.* Постмодерн в русской литературе. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2005.