

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 03.04.2023 20:47:44
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

Кафедра оркестровки и общего курса композиции

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

Современные композиторские и исполнительские техники

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Современные композиторские и исполнительские техники» 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 рабочей программы:
к. иск., профессор А. Ю. Радвилович

Рецензент: профессор, З. д. и. РФ А. А. Королев

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оркестровки и общего курса композиции,
«30» мая 2022 г., протокол № 4.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
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	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
6.1. Список литературы	8
6.2. Интернет-ресурсы	Error! Bookmark not defined.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	8
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	8
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	9
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.4. Контрольные материалы	11
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	Error! Bookmark not defined.
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	Error! Bookmark not defined.
Список литературы для самостоятельной работы	13

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Современные композиторские и исполнительские техники» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов. Данная дисциплина может рассматриваться как один из основных предметов в области изучения современной музыки. Студенты получают целостную картину развития композиторской и исполнительской техники, начиная со второй половины XX века и вплоть до современности. Эти представления складываются на основе музыкального анализа большого числа наиболее значительных сочинений обозначенного периода, поэтому неотъемлемой частью курса является прослушивание аудиопримеров с дальнейшим аналитическим разбором партитур. Дисциплина предназначена студентам-композиторам 2-го курса, изучается в течение 4-го семестра и завершается зачетом.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от середины XX века вплоть до современности;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры – композиторской и исполнительской – в разных странах на современном этапе;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве в России и за рубежом, начиная со второй половины XX века и до нашего времени, в новых формах, в новых композиторских и исполнительских техниках;
- раскрытие взаимодействия творчества композиторов рубежа XIX и XX вв., первой половины XX века и музыкального искусства современности, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций современного музыкального искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные композиторские и исполнительские техники» входит в базовую часть модуля педагогической подготовки профессионального цикла ОПОП специалистов по направлению 53.05.06 Композиция.

Курс «Современные композиторские и исполнительские техники» занимает важное место в междисциплинарной системе связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «Современная зарубежная музыка», «Современная русская музыка», «Современная нотация», «Композиторские школы XX века».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности,	<i>Знать</i> : основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; композиторское творчество в историческом контексте

постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<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
		4-й
Контактная аудиторная работа	34	34
Лекционные		
Практические	34	34
Индивидуальные		
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	38	38
Вид промежуточной аттестации ¹		30
Общая трудоемкость:		
Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Количество часов		
		Всего	Аудиторных	Самостоятельных
4-й семестр				
1	Введение. Тема 1. Периодизация музыки XX века	6	4	2
2	Тема 2. Возникновение новых музыкальных центров после окончания	4	2	2
3	Тема 3. Теория и техника композиции Карлхайнца Штокхаузена	4	2	2
4	Тема 4. Сериализм и стохастическая музыка	8	4	4
5	Тема 5. Алеаторика и сонористика	8	4	4
6	Тема 6. Вербальные партитуры	4	2	2

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. На зачет с оценкой отводится 18 часов (0,5 зач. ед.), на экзамен – 36 часов (1 зач. ед.).

7	Тема 7. Минимализм в творчестве американских композиторов	6	2	4
8	Тема 8. New Complexity в творчестве зарубежных композиторов	4	2	2
9	Тема 9. Основные тенденции развития современной техники композиции на примере творчества композиторов последних десятилетий	4	2	2
10	Тема 10. Развитие исполнительской техники струнных инструментов	4	2	2
11	Тема 11. Развитие исполнительской техники духовых инструментов	4	2	2
12	Тема 12. Развитие исполнительской техники ударных инструментов	4	2	2
13	Тема 13. Развитие современного пианизма и эволюция исполнительских приемов фортепиано	6	2	4
14	Тема 14. Развитие вокальной (сольной и ансамблевой) и хоровой исполнительской техники	6	2	4
	Итого в 4-м семестре:	72	34	38
	ВСЕГО часов:	72	34	38

5.2. Содержание программы

Введение. Обзор тем курса, учебной и научной литературы

Тория современной композиции как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук.

Тема 1. Периодизация музыки XX века

Предпосылки музыкальных явлений второй половины XX века. Обзор стилистических тенденций и новаций в области теории и техники композиции в первой половине XX века.

Тема 2. Возникновение новых музыкальных центров после окончания Второй мировой войны
Деятельность голландского центра Gaudeamus. Дармштадт, как центр западноевропейской эстетической и музыкальной мысли в период 1948-1950-е гг. и дальнейшее творческое развитие этой структуры.

Возникновение системы мастер-классов по композиции, новых фестивалей современной музыки. Развитие электронной музыки.

Плюрализм композиторских техник: сериальность, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм, new complexity. Активная ассимиляция черт внеевропейской (японской, корейской, китайской, индийской, африканской) музыки. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Расширение инструментария и трактовки инструментальной техники.

Взаимоотношения «Композитор – Исполнитель – Слушатель – Музыкальный критик» на современном этапе.

Тема 3. Теория и техника композиции Карлхайнца Штокхаузена

Творческий путь. Обзор и периодизация творческого наследия. Эстетические взгляды композитора 1950-2007 на основе эссе «Пять революций, начиная с 1950 года».

Пространственная музыка: Gruppen, Carre.

Конкретная и электронная музыка для магнитофона и простейшей электронной аппаратуры: Gesang der Junglinge, Mikrofonie I, Spiral.

Расширенная техника игры на солирующих инструментах и распространение этих принципов в камерно-инструментальной и оркестровой музыке. Zyklus, Kontakte.

Речевая фонетика и ее отражение средствами электронной музыки. Анализ вербальных партитур на примере Stimmung.

Музыка для фортепиано: Klavierstuecke I - XIV, Mantra.

Тема 4. Сериализм и стохастическая музыка

Шеффер, Пуссер, раннее творчество Штокхаузена и Булеза. Klavierstuecke Штокхаузена, анализ «Молотка без мастера» и Структур Булеза.

Стохастические партитуры Ксенакиса.

Тема 5. Алеаторика и сонористика

Пендерецкий, Лютославский, Лигети и др. Техника микрополифонии и понятие «звукового поля». Факторы точности и случайности в произведениях Лючано Берлио разных периодов. Речевая фонетика и ее отражение инструментальными средствами. Эволюция исполнительской техники в рамках цикла «Секвенции» для различных сольных инструментов.

Тема 6. Вербальные партитуры

Анализ и прослушивание музыки на примере ансамблевых произведений Штокхаузена, Кейджа и др.

Тема 7. Минимализм в творчестве американских композиторов

Адамс – Учение о гармонии, Китайские врата, «Смерть Клингхофера» (хоровые фрагменты оперы)

Райх – Piano Phase, Vermont Counterpoint, Electric Counterpoint, Different Trains, Triple Quartet и др.

Тема 8. New Complexity в творчестве зарубежных композиторов

Рассматриваются особенности направления в творчестве основоположника Брайана Фернихоу и композиторов, разделявших идеи школы Майкла Финнисси, Джеймса Диллона, Клауса Штеффена Манкопфа, Марка Андре, Кайи Черновин и др. Додекафония, сериализм и New Complexity, как логическая линия развития композиторской техники. Анализ партитур Фернихоу: La shute del Icar, Superscriptio, Cassandra's Dreams Song, Etudes Transcedentales.

Тема 9. Основные тенденции развития современной техники композиции на примере творчества композиторов последних десятилетий

Дитер Шнебель, Клаус Хинрих Штамер, Эрнст Хельмут Фламмер, Тристан Мюрай, Фаусто Ромителли, Кайа Саарияхо и др. Soundscaping. Развитие европейских, азиатских и латиноамериканских композиторских национальных школ на современном этапе. Расширение инструментария и развитие исполнительской техники, как одна из характерных тенденций новой музыки.

Тема 10. Развитие исполнительской техники струнных инструментов.

В этой теме рассматривается использование «расширенной» техники игры на струнных смычковых инструментах. «Расширенная» техника правой и левой руки. Flautando, техника пережима, «воздушного шума» (air noise), глиссандо на натуральных и искусственных флажолетах (Ф. Ромителли *Professor Bad Trip: Lesson 1*; Дж. Крам «Голос кита»), флажолетные трели (К. Саарияхо «Сентябрьские бабочки»), андертоны, «кликающие» звуки и т.д.

Тема 11. Развитие исполнительской техники духовых инструментов

Использование «расширенной» техники игры на духовых инструментах. Амбюшюрное glissando, флажолеты, slap tongue, smorzato, oscillato, мультифоники и т.д. Анализ музыкальной литературы с использованием различных видов «расширенной» техники, прослушивание звукозаписей.

Тема 12. Развитие исполнительской техники ударных инструментов

Стремительное расширение группы ударных инструментов в XX веке. Рост интереса к их звуковому разнообразию. Поиск новых способов звукоизвлечения (игра смычком по краю тарелки, по пластинам виброфона, различные способы нанесения удара по разным частям инструментов, glissando трубчатого колокола, возникающее вследствие погружения в воду и т.д.). Прослушивание и анализ произведений.

Тема 13. Развитие современного пианизма и эволюция исполнительских приемов фортепиано

Путь от фортепианных поисков Кауэлла (1912) до современности. «Обычное», подготовленное и расширенное фортепиано. Рассматриваются исполнительские приемы, их трактовка, форма записи, композиционное и исполнительское претворение.

Тема 14. Развитие вокальной (сольной и ансамблевой) и хоровой исполнительской техники

Поиск различных способов звукоизвлечения, средств организации хоровой фактуры, основанной на принципах контраста певческих манер, плотностных, регистровых характеристиках. Особенности трактовки хора как «макротембра», как самостоятельного оркестрового тембра, как комплекс индивидуализированных тембров. Использование полутоновых и микрохроматических кластеров, сонорных эпизодов, основанных на шёпоте, эффекте дления различных сонантов, произнесение звуков консонантного ряда. Различные виды артикуляции. Включение элементов экмелики.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. — М.: Владос, 2004. — 231 с.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002559508/

Теория современной композиции. Редакция Ценовой В. — М.: Музыка, 2005. — 617 с. (29 экз.)

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

2. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории №№ 415, 416, 510-513, 515-518 с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические

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
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 процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в конце 4-го семестра.

Зачет с оценкой проводится по билетам, включающим вопрос, примерная формулировка которого приведена в п. 8.4. в разделе Промежуточная аттестация.

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

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

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; – композиторское творчество в историческом контексте	<i>Не знает</i> – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; – композиторское творчество в историческом контексте	<i>Знает</i> частично – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; – композиторское творчество в историческом контексте	<i>Знает</i> в достаточной степени – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; – композиторское творчество в историческом контексте	<i>Знает</i> в полной мере – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; – композиторское творчество в историческом контексте
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				

Экспресс-анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<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>Не умеет</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности	<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), в том числе современности	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности	<i>Умеет свободно</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопросы билета, экспресс-анализ нотного текста

<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалам и, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Не владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалам и, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Частично владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалам и, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>В целом владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалам и, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>В полной мере владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалам и, 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) правильность ответа на вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа.	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические, аналитические и практические аспекты вопроса.	0-10	11-14	15-17	18-20

д) владение профессиональной терминологией и 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 / зачет» выставляется в случае ответа на теоретический вопрос билета.

Критерии: студент демонстрирует превосходные знания по вопросу билета, владеет специальной терминологией, знаком с литературой.

Оценка «хорошо / зачет» выставляется в случае ответа на теоретический вопрос билета.

Критерии: студент демонстрирует знания по заданному вопросу, допуская незначительные ошибки, владеет специальной терминологией.

Оценка «удовлетворительно / зачет» выставляется в случае ответа на теоретический вопрос билета.

Критерии: студент демонстрирует поверхностные знания по вопросу билета, часто допускает ошибки и различные фактологические неточности, плохо владеет специальной терминологией.

Оценка «неудовлетворительно / незачет» выставляется в случае, если студент не дает ответа на теоретический вопрос билета.

Критерии: студент демонстрирует либо полное незнание материала, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы.

8.4. Контрольные материалы

Примерные задания для самостоятельной работы

Се- ме- стр	Но- мер зад- ани- я	Формулировка задания
3	1	Анализ музыкального материала по темам курса, поиск и подбор примеров по следующим категориям: 1) нетрадиционные исполнительские приемы («расширенная» техника игры); 2) особенности организации фактуры (оцениваются: фактурная плотность / разреженность, регистровое положение, контрасты фактур и т.д.)
4	2	Прослушивание музыки по темам занятия

Примерные вопросы для экспресс-тестирования, круглых столов

1. Назовите основные направления развития музыки 1-й половины XX века.
2. Назовите основные направления развития музыки 2-й половины XX века.
3. Что такое сериализм?
4. Какова роль алеаторики в сочинениях польских композиторов?

5. Назовите приемы игры на деревянных духовых инструментах, появившиеся в XX века, приведите сочинения, в которых они используются.
6. Назовите приемы игры на медных духовых инструментах, появившиеся в XX века, приведите сочинения, в которых они используются.
7. Назовите приемы игры на медных струнных инструментах, появившиеся в XX века, приведите сочинения, в которых они используются.
8. Перечислите характерные черты школы New Complexity?
9. Дайте характеристику направлению новая простота.
10. Что такое вербальные партитуры?
11. Перечислите новейшие приемы хорового письма.

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к зачету с оценкой

Номер задания	Формулировка задания
1	Периодизация музыки XX века. Предпосылки музыкальных явлений второй половины XX века. Обзор стилистических тенденций и новаций в области теории и техники композиции в первой половине XX века
2	Изменения, происшедшие в музыкальной жизни во второй половине XX века. Новые музыкальные центры Амстердам, Донауэшинген, Дармштадт. Формирование сети мастер-классов, как проявление новых форм современной музыкальной педагогики
3	Сериализм. Штокхаузен, Булез и др.
4	Алеаторика в творчестве Пендерецкого Лютославского и др.
5	Сонористика. Лигети, Пендерецкий, Лютославский
6	Вербальные партитуры. Штокхаузен, Кейдж и др.
7	Минимализм. Стив Райх, Джон Адамс, Филип Гласс
8	New Complexity. Брайан Фернихоу, Клаус Штеффен Манкопф, Кайя Черновин
9	Основные тенденции развития современной техники композиции на примере творчества композиторов последних десятилетий
10	Развитие исполнительской техники струнных инструментов
11	Развитие исполнительской техники духовых инструментов
12	Развитие исполнительской техники ударных инструментов
13	Эволюция исполнительских приемов и развитие современного пианизма
14	Развитие вокальной (сольной и ансамблевой) и хоровой исполнительской техники

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Современные композиторские и исполнительские техники» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной нотной, учебно-методической, научной литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на аудиторных и практических занятиях. Акцент в организации

самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта и приобретение навыков работы с современными партитурами и научной литературой. При рассмотрении каждой отдельной темы студент должен привести ряд примеров из музыкальной литературы с характерным применением расширенной трактовки инструментальной игры и использования вокала.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медицентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Музыкальная литература для самостоятельной работы

Веберн – Симфония ор. 21, Концерт ор. 24, Вариации для оркестра ор. 30
Шенберг – Вариации ор. 31, Уцелевший из Варшавы.
Стравинский – Дивертисмент для фортепиано с оркестром, Requiem canticles, Месса, Потоп.
Варез – Arcana, Octandre, Ionisation, Integrales, Equatorial, Density 21,3
Штокхаузен – Stimmung, Kontakte, Mantra, Klavierstueck X, Gesang der Junglinge, Carre, Gruppen, Kathinka's Gesang, Sirius
Булез – Молоток без мастера, Структуры, Derive, Нотации для оркестра
Ксенакис – Metastaseis, Eonta, Palimpsest, Persepolis
Ноно – Il canto sospeso, A Carlo Scarpa Architetto, No hay caminos, hay que caminar... Prometheus (фрагменты), Die Atmende muss klar sein.
Берио – Секвенции (№№ 1-14), Circles, Sinfonia
Лютославский – Книга для оркестра, Струнный квартет, Симфония № 4
Лигети – Atmospheres, Ramifications, Lontano, San Francisco Polyphony, Три пьесы для двух фортепиано, Этюды для фортепиано (I и II тетради), Три пьесы для клавесина.
Райх – Piano Phase, Vermont cointerpoint, Electric cointerpoint, Different Trayns, Tripple Quartet.
Адамс – China Gates, Alleluja Junctions, Хоры из оперы «Смерть Клингхофера».
Кейдж – Сонаты и интерлюдии, Aria, Two 4, Five
Фелдман – Rothko Chapel, Spring of Chosroes, Tradic Memories, For Bunita Marcus.
Крам – Macrocosmos (I – IV), Zeitgeist, 11 Echoes of Autumn, A Haunted Landscape, Black Angels
Фернихоу – Etudes Transcendentales, Superscriptio, String Quartet No 4, La shute del Icar.
Лакенман – Gran torso, Allegro sostenuto, Sonate fluido, Salut Gudwill, Сюита с немецким танцем.
Ромителли – Индекс металлов.
Фламмер – Glasperlenspiel.
Штамер – Klanglabyrinth.
Рюзенберг – Симфония Кёльнских мостов.

Список литературы для самостоятельной работы

Асафьев Б. О музыке XX века. Л., 1982.
Берио Л. Фрагменты из интервью и статей.// XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. С. 110-123.
Булез П. Между порядком и хаосом // Советская музыка, 1991, № 7.- С. 35-36.
Большой энциклопедический словарь. Музыка / Ред. Г. В. Келдыш. М., 1998.
Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
Воробьев Д. У истоков творческой эволюции Альбана Берга // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 70. М., 1983.
Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л., 1990.
Гливинский В. Позднее творчество И.Ф. Стравинского. Донецк, 1995.
Головинский Г. Композитор и фольклор. М., 1981.

- Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М.: Музыка, 1986. - 104 стр.
- Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М.: Советский композитор, 1982. - 456 с.
- Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. - М.: Московская консерватория, 1993. - 265 с.
- Дьердь Лигети. Личность и творчество. - М.: Музыка, 1993. - 232 с.
- Друскин М.С. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
- Друскин М. С. Собрание сочинений в 7 т. / Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 4. Игорь Стравинский. СПб., 2009.
- Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. - Киев. Гамаюн, 1999. - 312 с.
- Дубинец Е. Эрл Браун: открытия в нотации. //Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. Материалы научной конференции посвященной тысячелетнему юбилею Гвидо Аретинского. - М.: Научные труды Московской консерватории, 1997. Сборник 17. - С. 101-108.
- Екимовский В. О. Мессиа́н: Жизнь и творчество. М., 1987.
- Екимовский В. Вперед, к нотации без музыки! //Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. Материалы научной конференции посвященной тысячелетнему юбилею Гвидо Аретинского. - М.: Научные труды Московской консерватории, 1997. Сборник 17. - С. 113-117.
- Ерохин В. De musica instrumentalis. Германия -1960-1990-. Аналитические очерки. - М.: Музыка, 1997. - 398 с.
- Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. - М.: Музыка, 1989. - 302 с.
- Ивашкин А. Чальз Айвз и музыка XX века. - М.: Советский композитор, 1991. - 464 с.
- Ивашкин А., Хитрук А. В поисках традиций. О фортепианной музыке США XX века.// «Пьесы американских композиторов XX века для фортепиано. - М.: Музыка, 1991. - С. 2-6.
- Кейдж Дж. Как я препарировал рояль. // Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. - М.: МГК им. Чайковского, 1993. - С. 196-198.
- Кириллина Л. Луиджи Ноно.// XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. - С. 11-56.
- Кириллина Л. Лючано Берно. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. - С. 74-109.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М.: Музыка, 1976. - 367 с.
- Ковнацкая Л. Английская музыка XX века: Истоки и этапы развития. М., 1986.
- Кокорева Л. Музыкальная культура Польши XX века. М., 1997 Шёнберг А. Письма. Пер. В. Шнитке / Ред. М. Друскин, Л. Ковнацкая; Предисл. Л. Ковнацкой. СПб., 2001.
- Лаул Р. О творческом методе А. Шёнберга // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. Л., 1969.
- Мессиа́н О. Техника моего музыкального языка. М., 1994.
- Музыка XX века. - М.: Музыка, 1977-1987. Кн. 1 – 6. - 542, 571, 585, 510, 343, 426 с.
- Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6 / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М., 1973–1982.
- Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 2001.
- Ноно Л. Автобиография. //XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. - С. 58-71.
- Пекарский М. Нотация мультиперкуссии. - М.: Издательский дом Композитор, 2006. - 54 с.
- Петрусева Н. Относительность звукового пространства, времени и формы («Derive 1» Пьера Булеза). // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 254-267.
- Переверзева М. Новые формы Новейшей музыки Джона Кейджа. //Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 268-274.
- Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. М. – Пермь: Реал, 2002. - 350 с.

- Савенко С.* Немецкая музыка после второй мировой войны. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. С. 4-10.
- Савенко С.* Карлхайнц Штокхаузен. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 11-34.
- Сергиенко Р.* Звуковысотная основа музыкальной композиции XX века. - Минск: Белорусская академия музыки, 1998. - 237 с.
- Смирнов Д.* «Додекамания» Пьера Булеза, или Заметки о его «Нотациях». // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская государственная консерватория, 2003. - С. 238-253.
- Соколов А.* Введение в музыкальную композицию XX века. - М.: Владос, 2004. - 231 с.
- Соколов А.* Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества. - М.: Музыка, 1992. - 229 с.
- Соллертинский И.* Арнольд Шёнберг. Л., 1934.
- Теория современной композиции. Редакция Ценовой В. - М.: Музыка, 2005. - 617 с.
- Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. - М.: Издательское объединение Композитор, 1993. - 288 с.
- Холопов Ю.* Кто изобрел двенадцатитоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 70. М., 1983.
- Холопова В.* Формы музыкальных произведений. - СПб, М., Краснодар: Лань – Планета музыки, 2005. - 490 с.
- Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Мессиана. М., 2002.
- Ценова В.* Структурный феномен Новой музыки: техники композиции. // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 275-282.
- Шёнберг А.* Стиль и мысль / Сост., пер., коммент. Н. Власовой, О. Лосевой. М., 2006.
- Шохман Г.* Эдгар Варез – апостол музыкального радикализма. // Советская Музыка, 1988, № 11. - С. 34-36.
- Штокхаузен К.* Ситуации ремесла. (Критерии «пуантилистической музыки»). // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. С. 37-38.
- Штокхаузен К.* Электронная и инструментальная музыка. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 39-40.
- Штокхаузен К.* «Моменты» для сопрано, 4-х хоровых групп и 13-ти инструменталистов. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 42-45.
- Элик М.* «Sprechgesang» в «Лунном Пьеро» А. Шёнберга // Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.
- Avgerinos G.* Handbuch der Schlag- und Effektinstrumente. - Frankfurt/M.: Verlag Das Musikinstrument, 1976. - 211 S.
- Baltenspreger A.* Jannis Xenakis und die Stochastische Musik. Komposition im Spannung von Architektur und Mathematik. - Zürich: Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, 1996. Band 36. - S. 26-32.
- Bartolozzi B.* New Sound for Woodwind. - London, New York, Toronto.: Oxford University Press, 1967. - 86 p.
- Bartolozzi B.* Neue Klaenge für Holzblasinstrumente. - Mainz: Schott-Verlag, 1971. - 94 S.
- Bartelmes B.* Raum und Klang. Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys. - Berlin: Wolke Verlag, 1995. - 511 S.
- Bartelmes B.* Unmoeliche akustische Objekte. // Positionen. 1998. Beitrage zur neuen Musik 37. - S. 28-30.
- Braun J.* Musik aus dem Bierglas. Erfahrungen mit Flammers Glassperlenspiel. // Musik und Unterricht, 1992. Jg. 16., H. 16. - S. 12-15.
- Brindle R. S.* Contemporary Percussion. - London: Oxford University Press, 1970. - 217 p.
- Cage J.* Musik als Prozess. Das Interview Wicke P. // Positionen. 1988. Beitrage zur neuen Musik 2. - S. 23-25.

- Chou Wen-chung*. Ionisation. Die Funktion der Klangfarbe in der formalen und zeitlichen Organisation. // - Darmstadt: Beiträge Darmstadt, 1977. - S. 53-74.
- Cowell H.* New musical resources. - New York, Boston: Cambridge University Press, 1996. - 195 p.
- Crumb G.* Eine kleine Mitternachtmusik (A little Midnight Music) for Amplified Piano. - Vienna, New York: Edition Peters, 2001. - 14 p.
- Dickreiter M.* Musikinstrumente: moderne Instrumente, historische Instrumente, Klangakustik. - Kassel, Basel, London, New York.: Bärenreiter Verlag, 1987. - 236 S.
- Eberle G.* Ivan Wyschnegradsky, ein russischer Pionier der Ultrachromatik. // Neue Zeitschrift für Musik, 1974. H. 9. - S. 21-25.
- Estrada J.* Zerbrechen und Verschmelzen. Die Ausstrahlung des Jannis Xenakis. // Dissonanz 68, April 2001. - S. 4-9.
- Febel R.* Klavierduo in Neuen Musik. - Wien: Universal Edition, 1993. - 124 S.
- Febel R.* Musik für zwei Klaviere seit 1950 als Spiegel der Kompositionstechnik. - Saarbrücken: PFAU-Verlag, 1998. - 160 S.
- Ferneyhough B.* Etudes transcendantales. Score. - Vienna, New York: Edition Peters, 1985. - 62 p.
- Flammer E. H.* Das Sechzehnteltonklavier, auch Carillo-Klavier genannt. // Heilbronn: ... antasten... Matheriale, 2003. - 46-54 S.
- Gartmann T.* "...dass nichts an sich jemals vollendet ist." Untersuchungen zum Instrumentalschaffen von Luciano Berio. - Bern, Stuttgart, Wien.: Verlag Paul Haupt. 1997. - 177 S.
- Gieseler W.* Komposition im 20. Jahrhundert. - Celle: Edition Moeck, 1975. - 236 S.
- Gieseler W., Lombardi L., Weyer R.-D.* Instrumentation in der Musik der 20. Jahrhunderts. Akustik, Instrumente, Zusammenhänge. - Celle: Edition Moeck, 1985. - 334 S.
- Globokar V., Khler A.* Individuum und Kollektiv. // Positionen. Beiträge zur neuen Musik 3, 1989. - S. 21-24.
- Heile B.* Auseinandersetzung mit einem Mythos. Mauricio Kagels Streichquartette. // Positionen 34, Beiträge zur Neuen Musik, Februar, 1998. - S. 15-19.
- Hilberg F.* Im Auge des Hurrikans – David Tudor. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 39-43.
- Hummel T.* Qualitativer Sprung. Morton Feldmans "Untitled Composition". // MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik, Heft 52. Januar, 1994. - S. 47-51.
- Kager R.* Jenseits des Selbstverständlichen. Das kompromisslose Freiburger ensemble recherche. // Neue Zeitschrift für Musik 4, Juli, 1994. - S. 44-45.
- Kientzy D.* 7 saxophones 100 modes de jeux. / The Art of the Saxophone. - Paris: Nova-Musica, Salaber, 1993. - 113 p.
- Karallus M.* Resistance gegen die feist funktionierende Welt. Morton Feldman: „Coptic Light“. // MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 47-50.
- Kltzke E.-A.* Die eigene Sprache erforschen. Das Akkordeon als Instrument der Selbstreflexion. // Neue Zeitschrift für Musik 2, 1994. - S. 12-17.
- Kostelanetz R.* American Imaginations. Ives, Sten, Cage, Cunningham, Wilson. - Berlin: Merve Verlag. 1983. - 157 S.
- Krauss H.* Wer "U" sagt, muss auch „E“ sagen. // Neue Zeitschrift für Musik 2, 1994. - S. 10-11.
- Kruger W.* Karlheinz Stockhausen. Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik. - Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1971. - 97 S.
- Kurtag G.* Послания покойной Р.В.Трусовой. 21 стихотворение Риммы Далош. Op.17. Score. - Budapest: Edition Musica, 1982. - 126 c.
- Lachenmann H.* Gran torso. Musik für Streichquartett. Partitur mit Erläuterung zu Notation und Aufführungspraxis. - Köln: Musikverlag Hans Gerig, 1972. - 25 S.
- Lachenmann H., Mosch U.* Musik als existentielle Erfahrung. Avantgarde in einer postmodernen Situation. // Positionen 18. Beiträge zur Neuen Musik, Februar, 1994. - S. 32-34.
- Levine C. und Mitropoulos-Bott C.* Die Spieltechnik der Flöte. 2 Bnde. -Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter Verlag, 2005. 143, - 127 S.

- Lesle L.* Die Wunde zeigen. Der englische Komponist Brian Ferneyhough. // Neue Zeitschrift für Musik 1, Januar, 1994. - S. 40-45.
- Ligeti G.* Etudes pour piano. Premier livre. Faksimileausgabe. - Mainz: Schott Verlag, 1986. - 38 S.
- Ligeti G.* Zitate – Noten – Kommentare. Collage zu den „Drei Stücke für zwei Klaviere“. // KlangArten 4, April, 1993. - S. 15-16.
- Lüdenwaldt A.* Der Ton macht die Musik. Weltmusik und Musikästhetik. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 46-51.
- Mahnkopf C.-S.* Adornos musikalische Moderne. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 42-45.
- Metzger H.* Zu Cages geschichtlichen Eingriffen. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 10-15.
- Meyer T.* „... aber das höhren, d'fas Ohr ist der Test für die Theorien.“ Jannis Xenakis in Gespräch. // Dissonanz 68, April, 2001. - S. 10-17.
- Musical Instruments of the World. An illustrated Encyclopedia by diagram group. - N.Y.: Sterling Publishing Co., Inc. 1976. - 298 p.
- Musikinstrumente der Welt. Redaktion – Steinsiek I. - Berlin: Signa, 1997. - 324 S.
- Nanz D. A.* „...une legere alteration de la forme d'une fonction...“. Zur Stilentwicklung von Edgard Varese. // Dissonanz 75, Juni, 2002. - S. 4-13.
- Nauck G.* Dieter Schnebel – Verstoss gegen alle Regeln. // Positionen 24, Beiträge zur Neuen Musik. August, 1995. - S. 28-34.
- Neubach K.* Historische Instrumente im 20. Jahrhundert. - Köln: Dohr, 2005. - 226 S.
- Neuhoff H.* How Musical is Cage? Kulturanthropologische Reflexionen über den Zufall in der Musik. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 44-47.
- Neuhoff H.* Kunst als Negation. Zur Ästhetische Position Theodor W. Adornos. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 36-41.
- Neue Wege der Klaviertechnik. - Mainz: Melos, 40. Heft III. 1973. - 48 S.
- Pasuchin I.* „Musique pour les soupers du Roi Ubu“ aus dem Blickwinkel des Moderne/Postmoderne – Diskurses. - Salzburg: Universität Mozarteum, 1988. - 54 S.
- Piston W.* Orchestration. - London: Victor Gollancz, 1978. - 460 p.
- Pro musica nova. Studien zum Spielen Neuer Musik für Flöte. Herausg. von Aurele Nicolet. - Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1973. - 48 S.
- Riedelbauch H.* Systematik moderner Fagott- und Bassontechnik, Bassonographie, Veränderungen von Einzeltönen und Mehrklangtechnik. - Celle: Edition Moeck. - 228 S.
- Reuter C.* Klangfarben und Instrumentation. Geschichte – Ursachen – Wirkung. - Mainz: Schott Verlag. 2002. - 248 S.
- Sanchez D.* Four: Cage. Rückkehr zur Homogenität. // Positionen 34. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 1998. - S. 34-37.
- Saxer M.* „... dass es keine Sprache mehr gibt.“ Zu den späten Streichquartetten Morton Feldmans. // Positionen 34. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 1998. - S. 27-30.
- Saxer M.* Sternen-„Cartogtaph“. Zur Rolle der Semantik in John Cages Etudes Australes. // Positionen 46. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 11-15.
- Schäffer B.* Wstep do kompozycji. - Krakow: PWM, 1976. - 286 s.
- Schöning K.* Ryoan-ji oder Die Gärten der Leere. // Neue Zeitschrift für Musik 5. September, 1994. - S. 24-28.
- Ulrich T.* Sternklang. Karlheinz Stockhausen astronomische Musik. // Positionen 46. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 25-28.
- Varese E.* Erinnerungen und Gedanken. - Mainz: Schott Verlag, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik III, 1960. - 284 S.
- Veale P. und Mahnkopf C.-S.* Die Spieltechnik der Oboe. - Kassel: Bärenreiter Verlag, 1994. - 157 S.
... wie eine Ausdünnung der Musik durch Terpentin. Morton Feldman und Jannis Xenakis in Gespräch. // MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 43-46.

Widor Ch.M. Die Technik des modernen Orchesters. Ein Supplement zu Berlioz' Instrumentationslehre. - Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1904. - 283 S.

Whittal, A. Varese and Organic Athematism. // Music Review XXVII/4, November 1967. - P. 28-33.

Witteloostuijn J. van, Maas R. Muziek uit en gaten: over mechanische muziekinstrumenten, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos. - Buren: Knuf, 1984. 139 S.

Wörner K.H. Karlheinz Stockhausen. Werk + Wollen. 1950-1962 - Rodenkirchen/Rhein: P. J. Tonger Musikverlag, 1963. - 142 S.

Xenakis J. Die kosmische Stadt. // Positionen 46, Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 19-20.

Xenakis J. Kottos. - Paris: Edition Salabert. 1977. - 11 p.

Xenakis J. Vereinigung von Parmenides und Heraklit. Über die Zeit. // MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 37-41.