

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 26.12.2023 15:26:46
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729459c54a5fda0a9490db001

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

Современное музыкальное искусство

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование
(уровень магистратуры)

Направленность (профиль) программы
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Современное музыкальное искусство» составлена на основании требований ФГОС ВО составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень магистратуры), утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. № 60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.04.04 Дирижирование** (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Автор-составитель: к. иск., доцент Шутко Д.В.

Рецензент: д.иск., профессор Воробьев И.С.

Рабочая программа дисциплины утверждена

на заседании кафедры теории музыки

« 19 » _____ апреля _____ 2022 г., протокол № 11 _

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	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1. Список литературы	10
6.2. Интернет-ресурсы	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	13
8.4. Контрольные материалы	18
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	20
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – изучение современных проблем искусствоведения и музыкального искусства; общих тенденций развития музыки в сочинениях XX – начала XXI века.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление о специфике современного музыкального искусства;
- познакомить с русскоязычной и иноязычной литературой, посвящённой вопросам анализа и интерпретации музыкальных сочинений, созданных в 1950 – 2010-е годы;
- выработать навыки анализа сочинений, представляющих различные методы композиции;
- активизировать творческий потенциал в рамках практической работы по освоению современных методов композиции;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данный курс входит в обязательную часть ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (направленность (профиль) программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»).

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

Компетенции	Индикаторы достижения 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> <ul style="list-style-type: none">– современные проблемы музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов /	Семестр
--------------------	---------------	---------

	зачетных единиц	2
Контактная работа (всего)	34	34
Практические занятия	34	34
Самостоятельная работа (всего)	38	38
Вид промежуточной аттестации		30
Общая трудоемкость:		
Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоятельная работа (час.)
			Лекци- онные	практи- ческие	
5-й семестр					
1	Введение. Музыкальное искусство в эпоху постмодерна	4	2		2
2	Музыка и слово: литературные концепции в творчестве композиторов второго авангарда	4	2		2
3	Сериализм и постсериализм. Математические стратегии в композиторских техниках XX века.	4	2		2
4	Полистилистика: теория и практика. Типы цитирования. Суперколлаж «Симфонии» Лучано Берно.	9	3		6
5	Минимализм: «музыка постепенных процессов». Техника и эстетика.	9	5		4

6	Инструментальный театр	8	4		4
7	Алеаторика фактурная и структурная. Комбинаторные игры в музыке и литературе.	6	3		3
8	Новые приемы звукоизвлечения и новая нотация. Нотация как эстетическое высказывание.	8	3		5
9	Персоналии. Карлхайнц Штокхаузен, Джачинто Шелси, Джон Кейдж.	16	8		8
10	«Новый дилетантизм»: категории «медленного» и «неправильного» в музыке последних десятилетий.	4	2		2
	Итого	72	34		38

5.2. Содержание программы

Тема 1. *Введение. Музыкальное искусство в эпоху постмодерна.*

Обзор тем курса, учебной и научной литературы. Информационная травма и искусство постмодерна в концепции Михаила Эпштейна; 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. «Профессиональное» и «дилетантское» в постинформационную эпоху: смещение акцентов. Расширение функции художника и зрителя. «Композитор как специалист»: концепция Милтона Бэббита. Кризис авторского высказывания: Владимир Мартынов и «конец времени композиторов».

Тема 2. *Музыка и слово: литературные концепции в творчестве композиторов второго авангарда.*

Музыка и литература: взаимное притяжение. «Музыкальные» формы в литературе: настоящие и мнимые. Музыкально-литературные концепции от Б. Эйхенбаума до Б. Каца. Литературные стратегии в музыке XX века. Музыка вербального текста. Литературно-музыкальные опыты Джона Кейджа, Лучано Берно, Петера Аблингера, Жоржа Апергиса. Литературные «ключи» к «Симфонии» Берно: 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.

Тема 3. *Сериализм и постсериализм. Математические стратегии в композиторских техниках XX века.*

Развитие принципов серийной композиции после нововенцев. Постсерийные техники: Мессиян, Булез, Штокхаузен. Структурализм и постструктурализм: техники Оливье Мессияна и Пьера Булеза. «Мультипликация частот» в «Молотке без мастера» Пьера Булеза.

«Формула» Штокхаузена как интегральная многопараметровая структура, включающая серии высот, длительностей, тембров и любых других параметров композиции. «Мультиформульная» композиция как итог исканий Карлхайнца Штокхаузена и вообще развития композиторских техник эпохи второго авангарда. Математические методы в музыке. Причины интереса к математическим стратегиям в музыке XX века: усиление рационального начала, поиск новых организующих средств, возрождение на новом уровне античных воззрений. Стохастическая композиция Яниса Ксенакиса. Роль техники в музыке послевоенного авангарда.

Тема 4. *Полистилистика: теория и практика. Типы цитирования. Суперколлаж «Симфонии» Лучано Берлио.*

Полистилистика: возникновение, определение, проблемы терминологии. Цитирование как прием в музыке и литературе XX века, и его генезис. Цитирование в эпоху постмодерна. Классификация способов цитирования. Коллаж: Анри Пуссер, «Ваш Фауст». «Новый неоклассицизм»: «Зимний путь» Шуберта-Ханса Цендера, Джезуальдо-Шаррино. Стилиевые игры Луи Андриссена. Новый тип авторского высказывания: исполнительская интерпретация как транскрипция. Особый случай коллажа - суперколлаж Третьей части «Симфонии» Лучано Берлио.

Тема 5. *Минимализм: «музыка постепенных процессов». Техника и эстетика.*

Минимализм как реакция на экспрессионизм с одной стороны и на сериализм с другой. Истоки минимализма – Вивальди, Бетховен, Райха. Минимализм и репетитивность: проблемы терминологии. Основатели и классики минимализма: Ла Монте Янг, Терри Райли, Стив Райх, Филип Гласс. Типология ритмомелодических паттернов. Минимализм в пространстве сакрального: tintinnabuli Арво Пярта, «Tehtillim» Стива Райха. Минималистическая драматургия: «Hallelujah junction» Джона Адамса. «Сентиментальный минимализм» Симеона Тен Хольта. Новые функции репетитивности в пространстве постмодерна.

Тема 6. *Инструментальный театр.*

Инструментальный театр – «театр жеста и движения». Понятие инструментального театра, типы инструментального театра. Истоки: инструментальный театр в симфониях Моцарта, элементы визуальности и театра жеста у позднего Бетховена. Инструментальный театр как эстетико-техническое направление в музыке XX века: Кагель, Кейдж, Фернрихоу (концепция музыкального жеста). Музыка как «ментальный театр». Театральное измерение музыки: музыка как действие, разворачиваемое «здесь и сейчас», исполнитель как актер, возможность выстраивания системы событий вокруг музыкальной «темы-персонажа» или музыкальной «темы-идеи».

Тема 7. *Алеаторика фактурная и структурная. Комбинаторные игры в музыке и литературе.*

Алеаторика: между случайностью и порядком. Типы алеаторики: фактурная и структурная. Классификация Э. Денисова и проблемы терминологии. Фактурная алеаторика Витольда Лютославского. Сонористика: алеаторные и псевдоалеаторные элементы в факту-

ре (микрополифония в «Атмосферах» Лигети). Мобильные формы: Штокхаузен, Берио. Алеаторика композиторского процесса: Джон Кейдж. Комбинаторные игры в музыке XX века и их генезис.

Тема 8. Новые приемы звукоизвлечения и новая нотация. Нотация как эстетическое высказывание.

Расширение инструментария в музыке XX века. Открытие новых приемов звукоизвлечения внутри каждой оркестровой группы. Новые приемы звукоизвлечения на скрипке, флейте, фортепиано (общий обзор). Необходимость расширения традиционной нотации. Изобретение нотации как непрерывный творческий процесс. Нотация (и «легенда», описывающая ее внутри каждого конкретного сочинения) как неотъемлемая часть музыкального концепта. Нотация в пространстве от предельно точной (постсериализм) до предельно свободной, включающей элементы случайности (импровизационность в музыке позднего Штокхаузена, Мортона Фелдмана). Эстетические границы нотации. Нотация: рождение или смерть текста?

Тема 9. Персоналии.

Карлхайнц Штокхаузен: путь к универсуму. Расширение границ музыкального искусства: Штокхаузен как философ, поэт, общественный деятель. 50-е годы – «время ноль», конец 2500-летнего развития европейской цивилизации. Путь Штокхаузена: от эстетики второго авангарда к универсальной концепции. Эволюция техники: от сериализма через алеаторику и интуитивную музыку к формульной и мультиформульной композиции. Строгий сериализм: «Перекрестная игра». Алеаторика: 11-й Клавирштюк (1956). Концепция «мировой музыки»: электронные композиции «Телемузыка» (1966) и «Гимны» (1967). Ритуально-медитативная музыка: «Stimmung» («Настрой») для шести вокалистов (1968). Начало формульной композиции: «Мантра» для двух фортепиано, ударных и электроники (нач. 70-х). Музыка как ритуал, мимическое измерение музыки: «Инори» (1973) (в пер. с японского – «Поклонение»). «Космическая музыка»: «Сириус» (1975-77). Концепция музыкального театра в гепталогии «Свет»: суперформульная техника композиции, выход за пределы театрального пространства, мегаломания в инструментовке, технике и самом масштабе произведения. Идея творца как мессии.

Джачинто Шелси: путь к одному звуку. Шелси как маргинал музыки XX века. Творческий путь. Музыка и поэзия. Первый струнный квартет (1944): новая медленность в финале. Новая концепция развития материала: не «логическое обсуждение», а «пробывание в ...». Второй (промежуточный) период – до 1958 г. Поздний период – с 1959 г.: углубленная разработка свойств звука. «Четыре пьесы для оркестра (на одной ноте каждая)» (1959). Шелси и его концепция времени (параллели с концепцией времени Анри Бергсона). Взгляд Шелси на фигуру творца и творческую способность.

Джон Кейдж: путь к «ничто». Парадоксальность самой фигуры Кейджа: Кейдж как «не композитор», «лектор», «самый неожиданный учитель дзен» (У. Эко). Кейдж-«изобретатель»: метод изобретения как метод композиции. Шёнберг и Кейдж: учитель и ученик, притяжение и отталкивание. Определение границ музыки. Универсальность музыкального высказывания. 1950-е годы: «метод случайных действий». Кейдж и композиторы второго авангарда. «Дух вещей»: музыка для немusикальных инструментов. «Музыка гостиной»: новая полифония. Препарированное фортепиано. «Сонаты и интерлюдии». Кейдж и Джеймс Джойс: «Roarotogio: ирландский цирк по «Поминкам по Финнега»

ну». В сторону Востока: метод Судзуки и музыкальная композиция. Путь к тишине. Лекции и интервью Кейджа как продолжение его музыки. Тип лекции – музыкального произведения. «Лекция о ничто».

Тема 10. *Новый дилетантизм: категории «медленного» и «неправильного» в музыке последних десятилетий.*

Культ новой «медленности» в творчестве Мортон Фелдмана, Джона Кейджа, Валентина Сильвестрова. «Медленность» в минимализме. Проникновение «дилетантизма» в профессиональную академическую музыку: ориентация на исполнение непрофессионалами, подразумеваемая (или выписанная) «неточность», «неправильность» как часть эстетической системы. «Девять маршей, которые не ведут к победе» Маурисио Кагеля.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Композиторы о современной композиции. Хрестоматия. М., 2009
2. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. Изд-е 2. М., 2007.
3. Теория современной композиции: Учебное пособие / под ред. В.С. Ценовой. М., 2007.

6.2. Интернет-ресурсы

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>
Аудио (джазовые исполнители) <http://jazz-jazz.ru/>
Аудио (классика)

<http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>
Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>
Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm
Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>
Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>
Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>
Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>
Классика партитуры

http://imslp.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>
Национальная Электронная Библиотека нэб.рф

Нотные издания <http://tarakanov.net/>
Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
Погружение в классику – классическая музыка

<http://intoclassics.net/?lsFDrw>

Прямой эфир радио «Орфей» <http://www.muzcentrum.ru/orfeus/live/>
ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Современное музыкальное искусство» обеспечивается доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам. В помещениях консерватории обеспечен доступ к сети Интернет.

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, стационарной/ переносной аудио/видеоаппаратурой.

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

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Индикаторы достижения 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> <ul style="list-style-type: none">– современные проблемы музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
--	---

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой.

Зачет с оценкой 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.

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).

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория 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> – современные проблемы музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы со-	<i>Не знает</i> – современные проблемы музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы со-	<i>Знает</i> лишь частично – современные проблемы музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур;	<i>Знает</i> в достаточной степени – современные проблемы музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур	<i>Знает</i> в большом объеме – современные проблемы музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур;

<p>временной гармонии;</p> <p>– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;</p> <p>– разновидности нового контрапункта;</p> <p>– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;</p>	<p>временной гармонии;</p> <p>– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;</p> <p>– разновидности нового контрапункта;</p> <p>– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;</p>	<p>– принципы современной гармонии;</p> <p>– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;</p> <p>– разновидности нового контрапункта;</p> <p>– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;</p>	<p>структур;</p> <p>– принципы современной гармонии;</p> <p>– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;</p> <p>– разновидности нового контрапункта;</p> <p>– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;</p>	<p>– принципы современной гармонии;</p> <p>– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;</p> <p>– разновидности нового контрапункта;</p> <p>– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;</p>
--	--	---	--	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопросы билета

<i>Уметь:</i>	<i>Не умеет</i>	<i>Умеет</i>	<i>Умеет</i>	<i>Умеет</i>
<p>– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;</p> <p>– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;</p> <p>– работать со специальной литературой в области музыкального искусства;</p> <p>– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к</p>	<p>– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;</p> <p>– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;</p> <p>– работать со специальной литературой в области музыкального искусства;</p> <p>– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к</p>	<p><i>допуская фактические ошибки и неточности, –</i> применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;</p> <p>– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;</p> <p>– работать со специальной литературой в области музыкального искусства;</p> <p>– на основе анализа современного</p>	<p><i>в достаточной мере –</i> применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;</p> <p>– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;</p> <p>– работать со специальной литературой в области музыкального искусства;</p> <p>– на основе анализа современного</p>	<p><i>свободно</i></p> <p>– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;</p> <p>– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;</p> <p>– работать со специальной литературой в области музыкального искусства;</p> <p>– на основе анализа современного</p>

<p>конкретному методу (методам) композиции;</p> <p>– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;</p> <p>– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p>	<p>конкретному методу (методам) композиции;</p> <p>– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;</p> <p>– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p>	<p>го сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;</p> <p>– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;</p> <p>– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p>	<p>определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;</p> <p>– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;</p> <p>– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p>	<p>определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;</p> <p>– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;</p> <p>– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p>
---	---	--	---	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопросы билета

<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;</p> <p>– методами анализа современной музыки;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– представлениями об особенностях эстетики и</p>	<p><i>Не владеет</i> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;</p> <p>– методами анализа современной музыки;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– представлениями об особенностях эстетики и</p>	<p><i>Владеет</i></p> <p>лишь частично – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;</p> <p>– методами анализа современной музыки;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– представлениями об особенностях эстетики и</p>	<p><i>В целом владеет</i></p> <p>– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;</p> <p>– методами анализа современной музыки;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– представлениями об особенностях эстетики и</p>	<p><i>Владеет</i></p> <p>в полной мере – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;</p> <p>– методами анализа современной музыки;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– представлениями об особенностях эстетики и</p>
--	---	---	---	---

<p>стях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;</p> <p>– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;</p> <p>– навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.</p>	<p>поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;</p> <p>– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;</p> <p>– навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.</p>	<p>ми об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;</p> <p>– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;</p> <p>– навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.</p>	<p>стях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;</p> <p>– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;</p> <p>– навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.</p>	<p>ми об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;</p> <p>– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;</p> <p>– навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.</p>
--	--	--	--	--

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов:

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 ана-	0-10	11-14	15-17	18-20

литические аспекты в ходе ответа				
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. Вопросы для промежуточной аттестации

Список вопросов для зачета

1. Стив Райх. «Скрипичная фаза».
2. Мортон Фелдман: обзор творчества.
3. Структурная алеаторика. Генезис, примеры, параллели с другими искусствами.
4. Пьер Булез. «Молоток без мастера».
5. Определить понятия и привести музыкальные примеры: сонористика, фактурная алеаторика, микрополифония, мобильная форма, интуитивная композиция, суперформула.
6. Скрипичная скордатура в барочной музыке и музыке эпохи второго авангарда.
7. Джачинто Шелси. «Четыре пьесы для оркестра (на одной ноте каждая)».
8. Инструментальный театр в струнном квартете Дж. Крама «Чёрные ангелы».
9. Стилевая эволюция Карлхайнца Штокхаузена.
10. Пьер Булез. Третья фортепианная соната.
11. Музыкальный минимализм: техника, эстетика, основные представители.
12. Жанр струнного квартета в творчестве Джачинто Шелси.
13. Музыка и слово в творчестве Лучано Берлио.
14. Новые приемы игры на струнных инструментах.
15. Лучано Берлио. «Симфония».
16. Жанр струнного квартета в творчестве Лигети.

Список сочинений, входящих в состав викторины

1. Берлио Л. «Симфония» для восьми голосов с оркестром.
2. Берлио Л. «Секвенции» №№ 1, 4, 9.
3. Булез П. «Молоток без мастера», вокальный цикл.
4. Булез П. Третья фортепианная соната.
5. Гласс Ф. «Эйнштейн на пляже».
6. Кейдж Дж. «Four» для струнного квартета.
7. Кейдж Дж. «Этюды Фриман» для скрипки.
8. Кейдж Дж. Сонаты и интерлюдии для препарированного фортепиано.
9. Кейдж Дж. «Шесть мелодий» для скрипки и клавишного инструмента.
10. Кейдж Дж. Первая конструкция для ударных.
11. Крам Дж. «Маленькая сюита на Рождество» для фортепиано.
12. Крам Дж. «Черные ангелы» для квартета.
13. Лахенман Х. Опера «Девочка со спичками».
14. Лахенман Х. Токката для скрипки соло.
15. Лахенман Х. «Детские игры» для фортепиано.
16. Лигети Д. Виолончельная соната.
17. Лигети Д. Скрипичный концерт.
18. Лигети Д. Виолончельный концерт.
19. Лигети Д. «Атмосферы».
20. Лэнг Д. «Сладкий воздух» из сюиты «Дитя» для ансамбля.
21. Лютославский В. «Тканые слова» для тенора и камерного оркестра.
22. Пярт А. Summa для струнного квартета.
23. Райли Т. In C.
24. Райх С. Музыка для 18-ти музыкантов.
25. Райх С. Скрипичная фаза.
26. Райх С. Tehillim для голосов и ансамбля.
27. Райх С. «Разные поезда» для струнного квартета.
28. Шелси Дж. «Четыре пьесы для оркестра (на одной ноте каждая)».

29. Шелси Дж. Ygghur, «Старость – Воспоминания – Катарсис – Освобождение», третья часть цикла «Трилогия. Три возраста человека», для виолончели.
30. Шелси Дж. «Путешествия», две пьесы для виолончели соло («Волшебная река» и «Он шел один»).
31. Шелси Дж. Струнные квартеты №№ 1-5.
32. Штокхаузен К. «Клавирштюк 11» для фортепиано.
33. Штокхаузен К. «Знаки зодиака», 12 мелодий для мелодического или гармонического инструмента.
34. Янг Л. М. «Хорошо настроенное фортепиано»

...

8.4.2. Примерные тесты и вопросы для текущей и промежуточной аттестации.

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

1. **Что такое нотация?**
2. **Что такое серия?**
3. **Что такое микрохроматика?**
4. **Что такое алеаторика?**
5. **Что такое техническая музыка?**
6. **Что такое соноризм?**
7. **Что такое кластеры?**
8. **Что такое паттерн?**
9. **Что такое спектральная музыка?**
10. **Что такое авангардизм?**

Ответы.

1. Нотация – способ кодирования и передачи музыкальной информации.
2. Серия – ряд неповторяющихся звуков, из которого выводится вся звуковысотная ткань произведения.
3. Звуковая система, использующая интервалы меньше полутона.
4. Течение в современной музыке, провозглашающее принцип случайности главным формообразующим элементом в процессе сочинения и исполнительства.
5. Музыка, предполагающая использование технических средств для ее создания.
6. Метод композиции, использующий красочные созвучия, воспринимаемые как высотно недифференцированные.
7. Буквально – звуковые скопления, грозди.

8. В минимализме короткие звуковысотные ячейки, повторяющиеся в точном или незначительно измененном виде.
9. Техника музыкальной композиции, опирающаяся на компьютерный анализ звукового спектра. Спектральная композиция рождается из манипуляций с различными параметрами, полученными в результате такого анализа.
10. Совокупность направлений и течений в искусстве XX века, отличительными особенностями которых являются: эстетика отрицания, антиромантизм, футурологическая нацеленность творчества.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Современное музыкальное искусство» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте групповых практических, а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) практические занятия: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей 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). В лекциях и семинарских сообщениях должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов — это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, 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. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «Современная зарубежная музыка» охватывает сжатый, но очень насыщенный событийностью исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе современной зарубежной музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Дополнительная литература

1. Булез П. Форма // Слово композитора: Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. Вып.145. М.,2001.
2. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. М., 2004
3. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. М., 1984
4. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. М.,2003
5. Задерацкий В. Полифоническое мышление И. Стравинского. М., 2007
6. Задерацкий В. Электронная музыка и электронная композиция //Музыкальная академия, 2003, №2.
7. Курашевич А. Проблема стилиобразования в современной теории искусства [Электронный ресурс] // URL: http://academicicon.ru/publ/iskusstvovedenie_muzyka/kurashevich_a_v_problema_stileobrazovaniya_v_sovremennoj_teorii_iskusstva/11-1-0-65
8. Лигети Д. Превращения музыкальной формы // Дьёрдь Лигети. Личность и творчество. М., 1993.
9. Мартынов В. Конец времени композиторов. М.,2002
10. Музыкальный театр XX века: события, проблемы, итоги, перспективы. М., 2004
11. Пospelов П. Минимализм и репетитивная техника //Музыкальная академия, 1992, №4.
12. Ракунова И. Фрактальность в современной композиции [Электронный ресурс] // URL: http://www.gnesinstudy.ru/page/rakunova_doklad
13. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. М., 2005
14. Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 1999.
15. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. М., 2002.

¹ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

16. Dodekaphonie und Spiele-Konstruktionen. Bericht zum Symposium 3 -5 Juni 2004.
Wien, 2006