

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 09.03.2023 19:15:17
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

**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)**

Специализация 01

**Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром**

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Современная зарубежная музыка» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

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

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.....	5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1. Список основной литературы.....	10
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. Показатели оценивания: уровень сформированности компетенций.....	11
8.3. Контрольные материалы.....	13
8.4. Методика проведения процедуры оценивания.....	11
Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей	17
Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	17

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 общепрофессионального цикла подготовки специалистов по специальности 073301/53.05.01 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация 01 — Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»).

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> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов.
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<i>Владеть:</i> навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		5-й
Аудиторные занятия (всего)	34	34

Лекционные	24	24
Практические	10	10
Самостоятельная работа (всего)	38	38
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Экзамен
Общая трудоемкость: Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ пп	Наименование тем и разделов	Всего	Аудиторные занятия (час)		Самостоятельная работа
			В том числе		
			Лекции (час.)	Семинары (час.)	
1	Введение. Музыкальная культура второй половины XX века	6	2	–	4
2	Германия. Дармштадт. К. Штокхаузен, Б. А. Циммерман, Г. В. Хенце, Х. Лахенман, М. Кагель, В. Рим	10	4	2	4
3	Франция. П. Булез, П. Шеффер, Я. Ксенакис, Ж. Гризе, Т. Мюррай	9	4	1	4
4	Италия. Л. Даллапиккола, Б. Мадерна, Дж. Шельси, Л. Ноно, Л. Берио	9	4	1	4
5	США. Дж. Кейдж, М. Фелдман, Э. Варез, К. Нанкарроу, М. Бэббитт, Э. Картер, минимализм, С. Райх, Дж. Адамс	11	4	3	4
6	Нидерланды. Новое голландское возрождение и Л. Андриссен	7	2	1	4
7	Великобритания. Манчестерская группа, Б. Фернихоу, Дж. Тавенер, Дж. Бенджамин, Т. Адес.	6	1	1	4
8	Финляндия. К. Саариахо Э.-П. Салонен	6	1	1	4
9	Венгрия. Д. Лигети, Д. Куртаг	4	1		3
10	Польша. В. Лютославский, Кш. Пендерецкий	4	1		3
	Итого в 1-м семестре	72	24	10	38

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, электр 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».

Маури시오 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 свобод-

ному 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. Virtuозная 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 «Сатьяграха» 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 Клинхоффера», «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 Шёнбергера 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-симфонietta, 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 Саариахо. Создание общества новой музыки «Откройте уши!» и авангардного ансамбля «Действует». Камерный оркестр «Вперед!» (Avanti!).

Кайя Саариахо (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 Саариахо, 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, Нанкароу 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. Трусковой».

Тема 10. Польша. Фестиваль «Варшавская осень». В. Лютославский (1913–1994) Фольклоризм послевоенных сочинений. «Силезский триптих». Концерт для оркестра. Додекафония в 1950-х. «Граурная 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 основной 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 «Рукопт»: <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> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов.
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<i>Владеть:</i> навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

8.2. Методика проведения 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).

Формы промежуточной аттестации — дифференцированный зачет (в конце 5-го семестра). Зачет проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

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.

Для практического осуществления контроля усвоения студентами материала курса на кафедре истории зарубежной музыки СПбГК разработаны требования, составленные с учетом особенностей профессиональной деятельности обучающихся по каждой специальности. Данные требования подлежат обсуждению и утверждению на заседании кафедры.

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	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Знать:</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов.	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов.	<i>Знает частично</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов.	<i>Знает в достаточной степени</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов.	<i>Знает в полной мере</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов.
---	---	---	--	--

**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; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	<i>Умеет в достаточной мере</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	<i>Умеет свободно</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
---	---	---	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета**

<i>Владеть:</i> навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия	<i>Не владеет</i> навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия	<i>Слабо владеет</i> навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия	<i>В целом владеет</i> навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия	<i>В полной мере владеет</i> навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия
---	---	--	--	--

с учетом разнообразия культур.	с учетом разнообразия культур.	с учетом разнообразия культур.	взаимодействия с учетом разнообразия культур.	взаимодействия с учетом разнообразия культур.
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---

При оценке ответа студента на зачете учитываются:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по 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 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 по заданному вопросу, знает факты, умеет правильно сделать выводы, 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 с соблюдением норм русского языка, без вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает 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 или их произведения 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 поставленными перед ним вопросами 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 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5)

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, IRCAM, «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. Тотальный сериализм;

К теме 3:

1. Булез-дирижер;
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 шелкунчиков» — 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 — композитор и дирижер;
3. «Реквием Ахматовой» Джона Тавенера;

К теме 8:

1. Проекты и программы новой музыки в Финляндии;
2. Эса-Пекка Салонен — композитор и дирижер;
3. Эволюция К. Саариахо

К темам 9-10:

1. Романтическое и неоромантическое фортепиано в Этюдах Д. Лигети
2. Литература в произведениях Д. Куртага
3. Фестиваль «Варшавская осень»
4. Пендерецкий-дирижер

8.4.2. Примерные тесты¹ (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5)

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»?
 3. а) Скерцо Первой симфонии Малера; б) Скерцо Второй симфонии Малера; в) Финал Девятой симфонии Бетховена; г) 1-я часть Седьмой симфонии Шостаковича
 4. Подготовленное фортепиано — это:
а) амплифицированное фортепиано; б) рояль, в котором играют на струнах; в) рояль, между струнами и между струн которого закреплены гайки и войлок; г) механическое пианино
 5. Фазирование — прием, использующийся в
а) тотальном сериализме; б) минимализме в) алеаторике; г) стохастической музыке
 6. 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 _____
-

8.4.3. Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к дифференцированному зачету (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5)

Билет 1.

1. Творчество К. Штокхаузена
2. Дж. Кейдж. «Лекция о ничто»

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

¹ Подобные тесты могут быть использованы как для текущей, так и для промежуточной аттестации обучающихся.

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. Саариахо
2. Варез Э. «Пустыни»

Музыкальная литература

Штокхаузен К. «Перекрестная игра», «Песнь отроков». «Гимны». Цикл «Свет: семь дней недели»

Циммерман Б. А. Опера «Солдаты»

Кагель М. «Людвиг ван», «Князь Игорь, Стравинский»

Хенце Г. В. Оратория «Плот “Медузы”» памяти Че Гевары

Лахенман Х. Музыкальный театр «Девочка со спичками»

Булез П. Фортепианные сонаты № 2 и 3, «Молоток без мастера», «Складка за складкой»

Шеффер П. Симфония для одного человека

Ксенакис Я. «Метастасис», «Питопракта», «Тростниковые заросли»

Даллатиккола Л. Опера «Узник»

Ноно Л. «Прерванная песня»

Берио Л. «Симфония», «Народные песни», опера «Опера», опера «Король слушает», Секвенции

Шьяррино С. Оперы «Персей и Андромеда», «Смерть в Венеции», «Страшная и ужасная история князя Венозского и прекрасной Марии», «Смертельный цветок»

Варез Э. Гиперпризма», «Октандр», «Интегралы», «Аркана», «Ионизация», «Пустыни», «Электронная поэма»

Кейдж Дж. Сочинения для ансамблей в т. ч. с исп. электронных средств: «Воображаемые пейзажи» №№ 1–5, Первая, Вторая и Третья конструкции; сочинения для подготовленного фортепиано: «Вакханалия», Сонаты и интерлюдии; *Amorges* для 2 подг. фортепиано и ударных; «Музыка гостиной» для квартета чтецов и ударных, «Прекрасная вдова восемнадцати весен» для голоса и фортепиано; Струнный квартет, «Музыка перемен» для фортепиано, Ария для голоса; «Роаратория» для голоса, маг. записи, радио, чтеца, ансамбля

Фелдман М. «Капелла Ротко» для сопрано, хора и ансамбля, «Три голоса» для сопрано и маг. записи; Фортепиано и струнный квартет, Струнный квартет № 2, «Филиппу Гастону», «Турфанские фрагменты»

Картер Э. Струнные квартеты, Двойной концерт для клавесина, фортепиано и 2 камерных оркестров

Бэббит М. «Деления» для фортепиано; «Филомела» для сопрано и маг. записи

Крам Дж. «Макрокосм» для фортепиано; квартет «Черные ангелы»; «Голос кита» для трио

Янг Л. М. «Хорошо темперированное фортепиано»

Райли Т. *In C* для ансамбля

Райх С. «Собирается дождь», маг. запись; «Фортепианная фаза», «Четыре органа», Drumming для ударных, голосов и флейты-пикколо, «Музыка для ударных, голосов и органа», «Музыка для 18 музыкантов», «Восемь линий» для ансамбля; «Музыка пустыни» для хора и оркестра, Tehillim, «Другие поезда» для стр. квартета и маг. записи; музыкальный видеотеатр «Пещера», видеоопера «Три притчи»

Гласс Ф. «Музыка в двенадцати партиях» для ансамбля; опера «Эйнштейн на пляже»

Адамс Дж. Shaker Loops для струнного септета; «Учение о гармонии» для оркестра, Скрипичный концерт, Камерная симфония, «Записи века» для фортепиано и оркестра; «Фригийские ворота» для фортепиано, оперы «Никсон в Китае», «Смерть Клингхоффера», «Доктор Атомный», Рождественская оратория El Nino для солистов, хора и оркестра

Андриссен Л. Оперы «Материя», «Письма к Вермееру», La Commedia; La Passione, «Государство» для женских голосов и ансамбля, «Стойкость» для большого ансамбля

Бондт, де К. «Разбитый слух» (Het Gebroken Oor)

Дэвис П. М. «Восемь песен для безумного короля»

Тавенер Дж. «Покров», «Ахматова. Реквием», «Храмовая завеса»

Адес Т. Опера «Припудри ей лицо», Asyla

Бенджамин Дж. Опера «Написано на коже»

Саариахо К. Опера «Любовь издалека»

Лигети Д. Реквием. Этюды для фортепиано

Куртаг Д. «Послания покойной Р. В. Трусковой», «Фрагменты из Кафки»

Лютославский В. «Силезский триптих», Концерт для оркестра, «Книга для оркестра», Три стихотворения А. Мишо

Пендерецкий К. Польский реквием, «Страсти по Луке»

Примечание 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).

Примечание 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.

6.3. Список дополнительной литературы

XX век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып. 1 (Германия) и Вып. 2 (Италия). М., 1995; Вып. 3 (Франция). М., 2000.

Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М., 1999.

Адорно Т. Философия новой музыки. М., 2001.

Андриссен Л. Украденное время. Рассказы / Сост. и коммент. М. Зегерс. Пер. с нидерл. И. Лесковской под ред. Б. Филановского СПб., 2005.

Булез П. Ориентиры I. Избранные статьи. М., 2004.

Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения. Ред: Ю. Холопов, В. Ценова, М. Переверзева. М., 2004.

Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.

Дубинец Е. Made in the USA. Музыка – это все, что звучит вокруг. М., 2006.

Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. М., 1983.

История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие / Сост. и ред. Н. А. Гаврилова. М., 2005.

Кокорева Л. Музыкальная культура Польши XX века. (К. Шимановский, В. Лютославский, Кш. Пендерецкий). М., 1997.

Никольская И. От Шимановского до Пендерецкого. Очерки польской симфонической музыки. М., 1990.

Лютославский В. Беседы И. Никольской с В. Лютославским. Статьи. Воспоминания. М. 1995.

Музыкальная культура США XX века. Учебное пособие / Отв. ред. М. Переверзева. М., 2007.

Переверзева М. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. М., 2006.

Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. М., 2002.

Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Музыкальная академия. 1992, № 4.

Теория современной композиции / Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2007.

Хрущева Н. Случайность и порядок: поэтика Стефана Малларме в «Молотке без мастера» Булеза // Opera musicologica. 2013, № 1. С. 35–49.

- Хрущева Н.* «Симфония» Берио как открытое произведение // *Opera musicologica*. 2009, № 1. С. 119–132
- Шнитке А.* Третья часть «Симфонии» Л. Берио // *Шнитке А.* Статьи о музыке / Ред.-сост. А. Ивашкин. М.: Композитор, 2004. С. 88–91.
- Шёнбергер Э.* Искусство жечь порох / Пер. с нидерл. И. Лесковской под ред. Б. Филановского. СПб., 2007.
- Pro голландскую музыку / Сост. И. Лесковская. СПб., 2003.