

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 03.04.2023 14:37:58
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
53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Современная зарубежная музыка» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Авторы-составители: к. иск., ст. преподаватель Н. А. Хрущева
к. иск., доцент Н. А. Брагинская

Рецензент: к. иск., доцент Т. И. Твердовская

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

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Список литературы	9
6.2. Интернет-ресурсы	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	10
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	10
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	16
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	20
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данный курс является неотъемлемой частью дисциплины «История зарубежной музыки», входящей в базовую часть блока 1 ОПОП Музыковедение. Курс «История зарубежной музыки: современная зарубежная музыка» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История зарубежной музыки (до середины XX века)», «История русской музыки: современный этап», «История искусств» и др.

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
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и	<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

эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>(определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности</p> <p><i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;</p>
ПК–2. Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	<p><i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.</p> <p><i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.</p>
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	<p><i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.</p> <p><i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.</p> <p><i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц 9-й семестр
Контактная аудиторная работа	34
Лекционные занятия	24
Практические занятия	10
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	110
Вид промежуточной аттестации	ЭКЗ
Общая трудоемкость: Часы	144
Зачетные единицы	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе		Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (час.)
			Лекционные занятия	Практические занятия	
9-й семестр					
1	Введение. Музыкальное искусство в эпоху постмодерна	8	2		6
2	Музыка и слово: литературные концепции в творчестве композиторов второго авангарда	5	1	1	3
3	Сериализм и постсериализм. Математические стратегии в композиторских техниках XX века.	5	1	1	3
4	Полистилистика: теория и практика. Типы цитирования. Суперколлаж «Симфонии» Лучано Берно.	9	2	1	6
5	Минимализм: «музыка постепенных процессов». Техника и эстетика.	17	4	1	12
6	Инструментальный театр	10	2	2	6
7	Алеаторика фактурная и структурная. Комбинаторные игры в музыке и литературе.	9	2	1	6
8	Новые приемы звукоизвлечения и новая нотация. Нотация как эстетическое высказывание.	9	2	1	6

9	Персоналии. Карлхайнц Штокхаузен, Джачинто Шелси, Джон Кейдж.	26	6	2	18
10	«Новый дилетантизм»: категории «медленного» и «неправильного» в музыке последних десятилетий.	10	2		8
11	Подготовка к экзамену	36			36
	Итого	144	24	10	110

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 Бодрийера. 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 Берлио, Петера Аблингера, Жоржа Апергиса. Литературные «ключи» к «Симфонии» Берлио: концепция «открытого произведения» Умберто Эко, мифологические матрицы Леви-Стросса, полифонические методы Джеймса Джойса. Влияние литературных концепций на «Молоток без мастера» Булеза: поэзия Рене Шара и идея «Книги» Стефана Малларме.

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

Развитие принципов серийной композиции после нововенцев. Постсерийные техники: Мессиа́н, Булез, Штокхаузен. Структурализм и постструктурализм: техники Оливье Мессиа́на 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 Берио.

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, «*Tehillim*» 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, Фернихоу (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 фактуре (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, Мортон Фелдман). 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 «пребывание 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 Финнегану». 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

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. Мессиан, 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. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная электронная библиотека www.rusneb.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
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; композиторское творчество в историческом контексте
	<i>Уметь:</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы); применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности
	<i>Владеть:</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	<i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	<i>Уметь:</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	<i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств;

	навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

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

Форма промежуточной аттестации — экзамен (в конце 9 семестра).

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

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

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

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

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур	<i>Знает частично</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в достаточной степени</i> различные исторические типы культур	<i>Знает в полной мере</i> различные исторические типы культур

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет в достаточной мере</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе	<i>Умеет свободно</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Слабо владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В целом владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>В полной мере владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века; – композиторское	<i>Не знает</i> основных исторических этапов развития зарубежной музыки от начала XX века до современности; композиторского	<i>Знает частично</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от начала XX века до современности; композиторское	<i>Знает хорошо</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от начала XX века до современности; композиторское	<i>Знает в полной мере</i> основные исторические этапы развития зарубежной музыки от начала XX века до современности;

творчество в историческом контексте	о творчества в историческом контексте	творчество в историческом контексте	творчество в историческом контексте	композиторское творчество в историческом контексте
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест, определение по фрагменту партитуры произведения и его автора				
<i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Не умеет</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)	<i>Умеет свободно</i> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы)
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Не владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>Слабо владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>В целом владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины	<i>В полной мере владеет</i> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы
-------------------------------	--------------

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

Шкала оценивания

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

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

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

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

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

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

студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

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

8.4. Контрольные материалы

Примерные тесты

1. Назовите композитора, никогда не обращавшегося к серийным, сериальным и постсериальным техникам:

- а) Пьер Булез
- б) Карлхайнц Штокхаузен
- в) Оливье Мессиан
- г) Мортон Фелдман
- д) Джачинто Шелси

(5 баллов)

2. Расположите композиторские техники XX века в порядке их возникновения, поставив цифры от 1 (самая ранняя) до 5 (самая поздняя):

- а) Формульная композиция
- б) Серийность
- в) Сериализм
- г) Додекафония
- д) Мультипликация частот

(5 баллов)

3. Как называется техника композиции, при которой множество голосов образуют видимый в партитуре, но не различаемый слухом канон:

- а) суперформульная техника
- б) сериализм
- в) микрополифония
- г) спектрализм
- д) алеаторика
- е) репетитивность

(5 баллов)

4. В каком из сочинений Пьер Булез использует технику мультипликации частот:

- а) «Нотации» для фортепиано
- б) «Структуры 1а» для двух фортепиано
- в) «Молоток без мастера»
- г) Третья соната для фортепиано

(5 баллов)

5. Какой из параметров композиции наиболее важен для спектрализма:

- а) форма
- б) мелодия
- в) ритм
- г) тембр

(5 баллов)

6. Назовите техники композиции, ставшие эстетической реакцией на кризис сериализма в начале 50-х, и опишите, какие альтернативы они предлагали:

(10 баллов)

7. Как называются пьесы Лучано Берио для инструментов соло?

- а) инвенции
- б) гимнопедии
- в) секвенции
- д) каденции
- е) нотации

(5 баллов)

8. Расположите произведения в порядке возрастания количества «чужого» музыкального материала внутри них:

- а) Ханс Цендер – Франц Шуберт. «Зимний путь»
- б) Маурисио Кагель. Ludwig van
- в) Лучано Берио. «Симфония», 3-я часть
- д) Джордж Крам. «Древние голоса детей»

(5 баллов)

9. Кто и в связи с какой техникой или идеей говорил о «постепенном музыкальном процессе»?

- а) Янис Ксенакис в связи со стохастической композицией
- б) Карлхайнц Штокхаузен в связи с концепцией «момент-формы»
- в) Стив Райх в связи с минимализмом
- д) Витольд Лютославский в связи с фактурной алеаторикой

(5 баллов)

10. Соедините стрелками композитора и его высказывание.

Джон Кейдж	Я слишком много мыслил. Но затем я перестал мыслить вообще.
Стив Райх	Меня увлекают воспринимаемые музыкальные процессы.
Пьер Булез	Музыка – то, что слушается с намерением слышать музыку.
Джачинто Шелси	Творчество – это преобразование непредсказуемого в неизбежное.

(10 баллов)

11. Кто автор и как называется сочинение, ставшее «аналогом» шёнберговского «Лунного Пьеро» в эпоху второго авангарда:

- а) «Три поэмы Анри Мишо» Витольда Лютославского
- б) «Четыре песни, чтобы переступить порог» Жерара Гризе
- в) «Молоток без мастера» Пьера Булеза
- г) «Stimmung» Карлхайнца Штокхаузена

(5 баллов)

12. Перечислите композиторские техники, к которым обращался Карлхайнц Штокхаузен в хронологическом порядке:

(15 баллов)

13. Расположите явления в порядке возрастания свободы исполнителя внутри произведения:

- а) контролируемая импровизация
- б) мобильная форма
- в) фактурная алеаторика
- г) переменная форма
- д) модульная форма

(5 баллов)

14. Что такое «время ноль» в концепции Штокхаузена и в каком году оно наступило?

(10 баллов)

15. Соедините произведения с «центральным элементом», организующим его гармонию:

нонаккорд <i>B-f-b-d1-as1-c2</i>	«Stimmung» Штокхаузена
последовательность а-с, g-d, с-е (м. 3 на VI, ч. 5 на V, б.3 на I в C-dur)	«Шесть мелодий» для скрипки и клавишного инструмента Кейджа
эолийский лад <i>a-h-c-d-e-f-g</i>	«Молоток без мастера» Булеза
серия <i>es-f-d-cis-b-h-a-c-as-e-g-fis</i>	«Структуры» Булеза и 2-й ритмический этюд Мессинана
серия <i>as-d-a-as-g-fis-e-cis-c-b-f-h</i>	«Эйнштейн на пляже» Гласса, 1-я сцена 1 акта

(15 баллов)

Шкала оценивания тестов

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

Список вопросов для устного опроса

1. Генезис музыкального минимализма. Параллели с визуальным искусством.
2. Репетитивная техника и ее разновидности.
3. Эволюция техник, основанных на серии от серийности к постсерIALIZED.
4. Структурная алеаторика. Генезис, примеры, параллели с другими искусствами.
5. Мобильные музыкальные формы до XX века.
6. «Лунный Пьеро» Шёнберга и «Молоток без мастера» Булеза: точки пересечения.

7. Определить понятия и привести музыкальные примеры: сонористика, фактурная алеаторика, микрополифония, мобильная форма, интуитивная композиция, суперформула.
8. «Самый неожиданный учитель дзен»: Джон Кейдж и восточная философия.
9. Музыкальная организация лекций Джона Кейджа.
10. Коллажная и симбиотическая полистилистика.
11. Брайан Фернихоу и его теория жеста.
12. Многопараметровая композиция Карлхайнца Штокхаузена.
13. Музыкальные произведения эпохи второго авангарда, имеющие визуальные прообразы.
14. Джачинто Шелси. «Четыре пьесы для оркестра (на одной ноте каждая)».
15. «Реквием» Лигети и новые приемы хорового письма.
16. Эволюция жанра струнного квартета в творчестве Джачинто Шелси.
17. Стилиевая эволюция Штокхаузена.
18. Медленные темпы Мортон Фелдмана.
19. Пьер Булез. Третья фортепианная соната.
20. Произведения мобильной формы: родоначальники, музыкальные примеры.
21. Филипп Гласс. Опера «Эйнштейн на пляже».
22. Музыка и слово в творчестве Лучано Берлио.
23. Новые приемы игры на струнных инструментах.
24. Система тематических связей между цитатами в «Симфонии» Берлио.
25. Оперный театр Карлхайнца Штокхаузена.

Список сочинений, входящих в состав викторины

1. Лучано Берлио. «Симфония»
2. Лучано Берлио. «Секвенции» 1, 4, 9
3. Джон Адамс. «Китайские ворота» для фортепиано
4. Джон Адамс. «Hallelujah Junction» для двух фортепиано
5. Джордж Крам. «Маленькая сюита на Рождество» для фортепиано
6. Джордж Крам. «Черные ангелы» для квартета
7. Дьердь Лигети. «Атмосферы»
8. Дьердь Лигети. «Венгерский рок» для клавесина
9. Дьердь Лигети. «Приключения»
10. Дьердь Лигети. «Volumina» для органа
11. Пьер Булез. «Молоток без мастера»
12. Пьер Булез. «Нотации» для фортепиано
13. Пьер Булез. Третья фортепианная соната.
14. Жерар Гризе. «Четыре песни, чтобы переступить порог»
15. Хельмут Лахенман. Опера «Девочка со спичками»
16. Хельмут Лахенман. Токката для скрипки соло
17. Хельмут Лахенман. «Детские игры» для фортепиано
18. Янг Ла Монт. «Хорошо настроенное фортепиано»
19. Филипп Гласс. «Эйнштейн на пляже»
20. Дэвид Лэнг. Камерная оратория «Страсти по девочке со спичками»
21. Дэвид Лэнг. «Сладкий воздух» из сюиты «Дитя» для ансамбля
22. Джон Кейдж. Сонаты и интерлюдии для препарированного фортепиано
23. Джон Кейдж. «Шесть мелодий» для скрипки и клавишного инструмента
24. Джон Кейдж. Первая конструкция для ударных
25. Кейдж Дж. «Вакханалия» для препарированного фортепиано
26. Кейдж Дж. «Комната» для препарированного фортепиано
27. Крам Дж. «Маленькая сюита на Рождество» для фортепиано.
28. Крам Дж. «Голос кита» для камерного ансамбля.

29. Стив Райх. Музыка для 18-ти музыкантов
30. Стив Райх. Скрипичная фаза
31. Стив Райх. Фортепианная фаза
32. Стив Райх. Tehillim для голосов и ансамбля
33. Стив Райх. Четыре органа
34. Терри Райли. In C
35. Беат Фуррер «Voicelessness» для фортепиано
36. Мортон Фелдман «For Bunita Marcus» для фортепиано
37. Карлхайнц Штокхаузен. «Танец Люцифера» для флейты из гепталогии «Свет»
38. Карлхайнц Штокхаузен. «Клавирштюк 11» для фортепиано
39. Карлхайнц Штокхаузен. «Инори» для одного или двух мимов-солистов и оркестра
40. Карлхайнц Штокхаузен. «Перекрестная игра» для гобоя, бас-кларнета, фортепиано и четырех ударников
41. Карлхайнц Штокхаузен. «Знаки зодиака», 12 мелодий для мелодического или гармонического инструмента.
42. Карлхайнц Штокхаузен. «Меры времени» для пяти деревянных духовых
43. Витольд Лютославский. «Тканые слова» для тенора и камерного оркестра.
44. Джачинто Шелси. «Aitsi» для фортепиано
45. Джачинто Шелси. «Четыре пьесы для оркестра (на одной ноте каждая)»
46. Джачинто Шелси. «Ttai», сюита для фортепиано
47. Джачинто Шелси. Четвертый струнный квартет

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Современная зарубежная музыка» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых, 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, стилиевой 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 стилиевых 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 Медицентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

Андриссен Л., Шёнбергер Э. Часы Аполлона. О Стравинском. Пер. с нидерландского И. Лесковской под ред. Б. Филановского. СПб.: Институт ПРО АРТЕ, 2003.

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

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

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

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

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

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

Кейдж Дж. Тишина. Лекции и статьи. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2012.

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

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.

Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. М.: Классика, 2004.

Манулкина О. Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.

Мартынов В. Конец времени композиторов . М.: Русский путь, 2002.

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.

- Орлов Г.* Древо музыки. 2-е изд., испр. СПб.: Композитор, 2005.
- Кокорева Л.* Музыкальная культура Польши XX века. М., 1997.
- Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Москва; Пермь: Реал, 2002.
- Решетняк Л.* Восемь очерков о феномене палиндрома в теории и практике музыкального искусства. Донецк, 2002.
- Соколов А.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М.: Музыка, 1992.
- Хаскинс Р.* Джон Кейдж. Пер. Г. Шульги.– М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
- Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Мессиана. М., 2002.
- Чердниченко Т.* Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М., 2002.
- Эко У.* Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике / Перев. с итал. А. П. Шурбелева. СПб.: Симпозиум, 2006.
- Эпштейн М. Н.* Постмодерн в русской литературе. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2005.