

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 03.04.2022 14:37:58
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

Кафедра оркестровки и общего курса композиции

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров
31.05.2022

Теория современной композиции

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Теория современной композиции» 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.

Автор-составитель:
к. иск., профессор А. Ю. Радвилович

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

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

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место курса в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
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. Основная литература	9
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
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 процедуру оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	11
8.3. Контрольные материалы	16
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	17
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение истории и теории музыки, исходящее из хронологического принципа, принятого в музыкальных вузах России, приводит к тому, что вопросы современной музыки начинают осваиваться студентами в тот период обучения, когда идет процесс специализации. В силу этих причин, тематика специализации, как правило, охватывает период от древних времен и до начала XX века, при этом музыка второй половины XX века, а часто и первой его половины, остается фактически вне рамок научного осмысления. В итоге выпускники музыкальных вузов, воспитанные в духе традиций XIX века, не обладают необходимым кругозором и навыками анализа музыки последних десятилетий и стараются уклониться в своей профессиональной деятельности от любых вопросов, связанных с музыкой дня сегодняшнего.

Предлагаемый курс во многом способствует решению обозначенной проблемы и может рассматриваться как один из основных предметов в области изучения современной музыки. Студенты получают целостную картину развития зарубежной музыки второй половины XX века – начала XXI века. Представление о теории композиции и композиторской технике различных стилистических течений и школ складывается на основе музыкального анализа большого числа наиболее значительных сочинений обозначенного периода, поэтому неотъемлемой частью курса является прослушивание аудиопримеров с дальнейшим аналитическим разбором партитур.

Курс «Теория современной композиции» основан на рассмотрении творчества крупнейших композиторов второй половины XX века – начала XXI века и предназначен студентам 5-го курса музыковедческого факультета и изучается в течение 9-го семестра.

Дисциплина «Теория современной композиции» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование профессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

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

2. Место курса в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория современной композиции» относится к базовой части блока 1 основной профессиональной образовательной программы 53.05.05 Музыковедение. «Теория современной композиции» занимает важное место в системе междисциплинарных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История русской музыки: классический период», «История русской музыки: XX век», «История

русской музыки: современный этап», «История зарубежной музыки (до середины XX века)» «История зарубежной музыки: Современная зарубежная музыка».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать: различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p>
	<p>Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p>
	<p>Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p>ПК-2. Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.</p>	<p>Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.</p>
	<p>Уметь: 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>Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.</p>
<p>ПК-4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения</p>	<p>Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.</p>
	<p>Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического,</p>

	художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		9-й
Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	74	74
Вид промежуточной аттестации		30
Общая трудоемкость:		
Часы	108	108
Зачетные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Курс «Теория современной композиции» содержит 13 основных этапов (тем):

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Количество часов		
		Всего	Контактная аудиторная работа (час.)	Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (час.)
9-й семестр				
1	Тема 1. Периодизация музыки XX века. Предпосылки музыкальных явлений второй половины XX века	6	2	4
2	Тема 2. Музыкальная жизнь Европы после Второй мировой войны	6	2	4
3	Тема 3. Теория и техника композиции Карлхайнца Штокхаузена	12	4	8
4	Тема 4. Пьер Булез и современная музыка Франции	8	2	6
5	Тема 5. Луиджи Нono, Лучано Берно и музыка Италии второй половины XX века	12	4	8
6	Тема 6. Техника сонористики и алеаторики в творчестве Дьёрдя Лигети и Витольда Лютославского	8	2	6

7	Тема 7. Янис Ксенакис и стохастический принцип композиции	8	2	6
8	Тема 8. Американская музыка и своеобразие ее становления во второй половине XX века	10	4	6
9	Тема 9. Техника минимализма в творчестве Стива Райха и Джона Адамса	6	2	4
10	Тема 10. Интуитивизм и творчество Джорджа Крама	6	2	4
11	Тема 11. Техники композиции в музыке европейского и американского авангарда в начале 70-х гг. XX века	6	2	4
12	Тема 12. New Complexity и творчество Брайана Фернихоу	8	2	6
13	Тема 13. Основные тенденции развития современной техники композиции на примере творчества композиторов последних десятилетий XX века	12	4	8
Итого в 9-м семестре:		108	34	74
ВСЕГО часов:		108	34	74

5.2. Содержание программы:

Введение.

Обзор тем курса, учебной и научной литературы. Тория современной композиции как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук.

Тема 1. Периодизация музыки XX века. Предпосылки музыкальных явлений второй половины XX века

Обзор стилистических тенденций и новаций в области теории и техники композиции в первой половине XX века. Творчество Айвза, Вышнеградского, композиторов Нововенской школы, Вареза, Стравинского позднего периода.

Тема 2. Музыкальная жизнь Европы после Второй мировой войны

Изменения, происшедшие в музыкальной жизни после окончания Второй мировой войны. Возникновение новых музыкальных центров. Деятельность голландского центра Gaudeamus. Исследование процессов взаимопроникновения европейских и неевропейских музыкальных культур и их творческое осмысление в творчестве Т. де Лееу, Т. Лувенди, Л. Андриссена. Дармштадт, как центр эстетической и музыкальной мысли в период 1948-1950-е гг. и дальнейшее организационное и творческое развитие этой структуры в наши дни.

Новые явления музыкальной жизни. Возникновение мастер-классов специализирующихся на различных аспектах техники композиции. Фестивали современной музыки. Развитие электронной музыки. Взаимоотношения «Композитор – Исполнитель – Слушатель – Музыкальный критик» на современном этапе.

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

Тема 3. Теория и техника композиции Карлхайнца Штокхаузена.

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

Пространственная музыка: Gruppen, Carre

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

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

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

Музыка для фортепиано: Klavierstuecke I - XIV, Mantra.

Применение новейших образцов электронной аппаратуры в произведениях 1980-2007 гг. Kathinka's Gesang для флейты и электроники.

Аналитический обзор отдельных частей гексалогии LICHT.

Тема 4. Пьер Булез и современная музыка Франции

Сериализм раннего периода творчества. Анализ партитуры «Молоток без мастера». Электронная и оркестровая музыка. «Нотации» – фортепианные и оркестровые. Значение основания и функционирования IRCAM, основанного Булезом.

Тема 5. Луиджи Ноно, Лучано Берлиоз и музыка Италии второй половины XX века

Эстетические взгляды Ноно. Проблемы структуры звуковысотности, метрики, применения инструментария и вокала на основе анализа Il canto sospeso, La fabbrica illuminata, A Carlo Scarpa architetto. Проблемы синкретического жанра в музыке XX века на примере «Прометей».

Факторы точности и случайности в произведениях Лучано Берлиоз разных периодов. Речевая фонетика и ее отражение инструментальными средствами. Эволюция исполнительской техники в рамках цикла «Секвенции» для различных сольных инструментов.

Анализ: Circles, Sequenza для различных инструментов, Sinfonia.

Тема 6. Техника сонористики и алеаторики в творчестве Дьёрдя Лигети и Витольда Лютославского

Техника микрополифонии и понятие «звукового поля».

Анализ:

Лютославский: «Книга для оркестра», «Три поэмы Мишо», Двойной концерт для флейты, гобоя и оркестра, симфонии №3 и №4

Лигети: Continuum для клавесина. Ramification. Lontano. Atmospheres. San Francisco Polyphony. Три пьесы для двух фортепиано, Этюды для фортепиано (Первая тетрадь)

Тема 7. Янис Ксенакис и стохастический принцип композиции

Камерная и оркестровая музыка. Электронная музыка. Значение основания и функционирования UPIС, основанного Ксенакисом.

Анализ: Metastasis, Eonta, Palimpsest, Kottos, Rebonds, Persepolis.

Тема 8. Американская музыка и своеобразие ее становления во второй половине XX века

Эстетические взгляды Джона Кейджа и Мортон Фелдмана и техника композиции в разные периоды творчества. «Изобретение» музыки. Феномен «приготовленного» фортепиано. «Открытая форма». Беспартитурные произведения.

Анализ:

Фелдман – Spring of Chosroes, Rothko Chapel.

Кейдж – 3 пьесы для двух препарированных фортепиано, Сонаты и интерлюдии, Concerto for piano, Amores, Radiomusic, Ария, Rojany, Two4 и др.

Тема 9. Техника минимализма в творчестве Стива Райха и Джона Адамса

Анализ:

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

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

Тема 10. Интуитивизм и творчество Джорджа Крама

Расширенная трактовка солиста и ансамблиста. Расширенное фортепиано, как дальнейший путь эволюции фортепианной исполнительской техники. Анализ: «Призрачный пейзаж» для оркестра, «11 эхо осени», Macrocosmos (I – IV), Zeitgeist для двух фортепиано, Quest.

Тема 11. Техники композиции в музыке европейского и американского авангарда в начале 70-х гг. XX века

Общие черты и различие техники композиции в музыке европейского и американского авангарда в начале 1970 гг. на примере сравнительного анализа музыки для струнного квартета Black Angels Дж. Крама и Gran torso Хельмута Лахенмана

Тема 12. New Complexity и творчество Брайана Фернихоу

Додекафония, сериализм и New Complexity, как логическая линия развития композиторской техники. Анализ: La shute del Icar, Superscriptio, Cassandra's Dreams Song, Etudes Transcendentales.

Тема 13. Основные тенденции развития современной техники композиции на примере творчества композиторов последних десятилетий XX века

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. — М.: Владос, 2004. — 231 с. Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002559508/

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

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
2. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Теория современной композиции» 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.

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
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать: различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;</p>
	<p>Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p>
	<p>Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p>ПК-2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.</p>	<p>Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.</p>
	<p>Уметь: 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>Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.</p>
<p>ПК-4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки,</p>	<p>Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.</p>

оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	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 процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в конце 9-го семестра.

Зачет проводится по билетам, включающим один теоретический вопрос.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен блиц-опрос или экспресс-тест, примерный перечень вопросов включен в контрольные материалы.

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; 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</i> частично различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	<i>Знает</i> в достаточной степени различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	<i>Знает</i> в полной мере 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: Экспресс-анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями и 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 и 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 и 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 и различных культур	<i>Умеет</i> свободно объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями и различных культур
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, экспресс-анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Частично 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

ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства

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> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;	<i>Не знает</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;	<i>Знает частично</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;	<i>Знает в достаточной степени</i> общие законы развития искусства, виды искусства,	<i>Знает в полной мере</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления,

основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза	основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза	основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза	направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза	стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Экспресс-анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<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>Не умеет</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>Умеет,</i> <i>допуская фактические ошибки и неточности,</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>Умеет в достаточной мере</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>Умеет</i> свободно анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, экспресс-анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства	<i>Не владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства	<i>Частично владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства	<i>В целом владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства	<i>В полной мере владеет</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

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> ведущую историографическую проблематику, закономерность и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки	<i>Не знает</i> ведущую историографическую проблематику, закономерность и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки	<i>Знает</i> частично ведущую историографическую проблематику, закономерность и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки	<i>Знает</i> в достаточной степени ведущую историографическую проблематику, закономерность и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки	<i>Знает</i> в полной мере ведущую историографическую проблематику, закономерность и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Экспресс-анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<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	<i>Не умеет</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	<i>Умеет,</i> <i>допуская фактические ошибки и неточности,</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	<i>Умеет в достаточной мере</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	<i>Умеет</i> свободно излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, экспресс-анализ нотного текста				

<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>Частично владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>В целом владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки	<i>В полной мере владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки
--	--	--	---	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

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

Шкала оценивания:

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

«Отлично / зачет» выставляется в случае, если студент свободно владеет материалом вопроса, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Превосходно разбирается в авторских композиционных техниках, способен выявлять общее и различное между ними.

«Хорошо / зачет» выставляется в случае, если студент, владея материалом вопроса, допускает незначительные логические ошибки, грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Достаточно хорошо

разбирается в авторских композиционных техниках, способен сравнивать их и выявлять отдельные общие и различные черты.

«Удовлетворительно / зачет» выставляется в случае, если студент, владея материалом вопроса, допускает логические ошибки, слабо владеет профессиональной терминологией, с трудом обосновывает свою точку зрения. Если он с трудом разбирается в композиционных техниках.

«Неудовлетворительно / незачет» выставляется в случае, когда студент либо полностью не владеет материалом билета, либо сообщает чрезвычайно отрывочные сведения, не способен логично выстроить ответ, если он не разбирается в композиционных техниках.

8.3. Контрольные материалы

Список примерных вопросов для проведения блиц-опросов и экспресс-тестирования

1. Перечислите основные музыкальные направления и композиторские школы XX века.
2. Назовите новые музыкальные центры, оцените их значение.
3. Опишите технику композиции К. Штокхаузена, сравните ее с додекафонным методом А. Шёнберга.
4. Перечислите французских современных композиторов.
5. Расскажите о теоретических взглядах композиторов-спектралистов на проблему строения вертикали.
6. Расскажите о технике сонористики и алеаторики. Назовите композиторов, которые к ней прибегали.
7. Опишите теоретические и эстетические идеи Джона Кейджа и Мортона Фелдмана.
8. Выявите некоторые теоретические идеи в технике минимализма.
9. Дайте оценку тенденциям развития современной техники композиции.

Примерные темы и планы докладов и сообщений на семинарах

1. Периодизация музыки XX века.
2. Мастер-класс, как новая форма современной музыкальной педагогики.
3. Техника микрополифонии и понятие «звукового поля».
4. Додекафония, сериализм и New Complexity: сходство и различия.
5. Перспективы развития современной техники композиции.

Примерные вопросы к зачету с оценкой

1. Периодизация музыки XX века. Предпосылки музыкальных явлений второй половины XX века.
2. Обзор стилистических тенденций и новаций в области теории и техники композиции в первой половине XX века.
3. Музыкальная жизнь во второй половине XX века.
4. Новые музыкальные центры Амстердам, Донауэшинген, Дармштадт.
5. Формирование сети мастер-классов, как проявление новых форм современной музыкальной педагогики.

6. Теория и техника композиции Карлхайнца Штокхаузена. Краткий обзор творчества композитора и важнейшие вехи изменения его стилистики.
7. Пьер Булез и современная музыка Франции. Творчество Гризе, Мюрая, Дюсапена. Центр IRCAM и его значение.
8. Янис Ксенакис и стохастический принцип композиции. Значение центра URIC, основанного Ксенакисом.
9. Луиджи Ноно. Лучано Берлио и музыка Италии второй половины XX века.
10. Техника сонористики и алеаторики в творчестве Дьёрдя Лигети и Витольда Лютославского. Техника микрополифонии и понятие «звукового поля».
11. Американская музыка и своеобразие ее становления во второй половине XX века. Теоретические и эстетические идеи Джона Кейджа и Мортона Фелдмана
12. Теоретические идеи и техника минимализма в творчестве Стива Райха и Джона Адамса.
13. Интуитивизм в творчестве Джорджа Крама. Расширенная трактовка солиста и ансамблиста, как один из важнейших принципов эволюции современного исполнительства.
14. New Complexity и творчество Брайана Фернихоу. Додекафония, сериализм и New Complexity, как логическая линия развития композиторской техники.
15. Основные тенденции развития современной техники композиции на примере творчества композиторов последних десятилетий.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) аудиторные занятия (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-теоретические, монографические, обобщающие);
- 2) дискуссии в формате обмена мнениями по общей эстетико-аналитической теме/проблеме и др.;
- 3) практические занятия, в виде анализа прослушанных в аудио- или видеозаписи с нотами или исполнении преподавателем произведений, с комментарием преподавателя, его обращенными к студентам наводящими вопросами и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса, с последующим обсуждением.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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

Программа дисциплины «Теория современной композиции» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной нотной, учебно-методической, научной литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на обогащение слухового опыта и приобретение навыков работы с современными партитурами и научной литературой.

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

Музыкальная литература для самостоятельной работы

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

Список литературы для самостоятельной работы

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

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

- Петрусева Н.* Относительность звукового пространства, времени и формы («Derive 1» Пьера Булеза). // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 254-267.
- Переверзева М.* Новые формы Новейшей музыки Джона Кейджа. // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 268-274.
- Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. М. – Пермь: Реал, 2002. - 350 с.
- Савенко С.* Немецкая музыка после второй мировой войны. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. С. 4-10.
- Савенко С.* Карлхайнц Штокхаузен. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 11-34.
- Сергиенко Р.* Звуковысотная основа музыкальной композиции XX века. - Минск: Белорусская академия музыки, 1998. - 237 с.
- Смирнов Д.* «Додекамания» Пьера Булеза, или Заметки о его «Нотациях». // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская государственная консерватория, 2003. - С. 238-253.
- Соколов А.* Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества. - М.: Музыка, 1992. - 229 с.
- Соллертинский И.* Арнольд Шёнберг. Л., 1934.
- Теория современной композиции. Редакция Ценовой В. – М.: Музыка, 2005. – 617 с.
- Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. - М.: Издательское объединение Композитор, 1993. - 288 с.
- Холопов Ю.* Кто изобрел двенадцатитоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 70. М., 1983.
- Холопова В.* Формы музыкальных произведений. - СПб, М., Краснодар: Лань – Планета музыки, 2005. - 490 с.
- Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Мессиана. М., 2002.
- Ценова В.* Структурный феномен Новой музыки: техники композиции. // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 275-282.
- Шёнберг А.* Стиль и мысль / Сост., пер., коммент. Н. Власовой, О. Лосевой. М., 2006.
- Шохман Г.* Эдгар Варез – апостол музыкального радикализма. // Советская Музыка, 1988, № 11. - С. 34-36.
- Штокхаузен К.* Ситуации ремесла. (Критерии «пуантилистической музыки»). // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. С. 37-38.
- Штокхаузен К.* Электронная и инструментальная музыка. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 39-40.
- Штокхаузен К.* «Моменты» для сопрано, 4-х хоровых групп и 13-ти инструменталистов. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 42-45.
- Элик М.* «Sprechgesang» в «Лунном Пьеро» А. Шёнберга // Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.
- Avgerinos G.* Handbuch der Schlag- und Effektinstrumente. - Frankfurt/M.: Verlag Das Musikinstrument, 1976. - 211 S.
- Baltenspreger A.* Jannis Xenakis und die Stochastische Musik. Komposition im Spannung von Architektur und Mathematik. - Zürich: Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, 1996. Band 36. - S. 26-32.
- Bartalozzi B.* New Sound for Woodwind. - London, New York, Toronto.: Oxford University Press, 1967. - 86 p.
- Bartalozzi B.* Neue Klaenge fur Holzblasinstrumente. - Mainz: Schott-Verlag, 1971. - 94 S.

- Bartelmes B.* Raum und Klang. Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys. - Berlin: Wolke Verlag, 1995. - 511 S.
- Bartelmes B.* Unmoeliche akustische Objekte. // Positionen. 1998. Beitrage zur neuen Musik 37. - S. 28-30.
- Braun J.* Musik aus dem Bierglas. Erfahrungen mit Flammers Glassperlenspiel. // Musik und Unterricht, 1992. Jg. 16., H. 16. - S. 12-15.
- Brindle R. S.* Contemporary Percussion. - London: Oxford University Press, 1970. - 217 p.
- Cage J.* Musik als Prozess. Das Interview Wicke P. // Positionen. 1988. Beitrage zur neuen Musik 2. - S. 23-25.
- Chou Wen-chung.* Ionisation. Die Funktion der Klangfarbe in der formalen und zeitlichen Organisation. // - Darmstadt: Beitrage Darmstadt, 1977. - S. 53-74.
- Cowell H.* New musical resources. - New York, Boston: Cambridge University Press, 1996. - 195 p.
- Crumb G.* Eine kleine Mitternachtmusik (A little Midnight Music) for Amplified Piano. - Vienna, New York: Edition Peters, 2001. - 14 p.
- Dickreiter M.* Musikinstrumente: moderne Instrumente, historische Instrumente, Klangakustik. - Kassel, Basel, London, New York.: Bärenreiter Verlag, 1987. - 236 S.
- Eberle G.* Ivan Wyschnegradsky, ein russischer Pionier der Ultrachromatik. // Neue Zeitschrift für Musik, 1974. H. 9. - S. 21-25.
- Estrada J.* Zerschneiden und Verschmelzen. Die Ausstrahlung des Jannis Xenakis. // Dissonanz 68, April 2001. - S. 4-9.
- Febel R.* Klavierduo in Neuen Musik. - Wien: Universal Edition, 1993. - 124 S.
- Febel R.* Musik für zwei Klaviere seit 1950 als Spiegel der Kompositionstechnik. - Saarbrücken: PFAU-Verlag, 1998. - 160 S.
- Ferneyhough B.* Etudes transcendantales. Score. - Vienna, New York: Edition Peters, 1985. - 62 p.
- Flammer E. H.* Das Sechzehnteltonklavier, auch Carillo-Klavier genannt. // Heilbronn: ... antasten... Matheriale, 2003. - 46-54 S.
- Gartmann T.* "...dass nichts an sich jemals vollendet ist." Untersuchungen zum Instrumentalschaffen von Luciano Berio. - Bern, Stuttgart, Wien.: Verlag Paul Haupt. 1997. - 177 S.
- Gieseler W.* Komposition im 20. Jahrhundert. - Celle: Edition Moeck, 1975. - 236 S.
- Gieseler W., Lombardi L., Weyer R.-D.* Instrumentation in der Musik der 20. Jahrhunderts. Akustik, Instrumente, Zusammenhänge. - Celle: Edition Moeck, 1985. - 334 S.
- Globokar V., Kùhler A.* Individuum und Kollektiv. // Positionen. Beitrage zur neuen Musik 3, 1989. - S. 21-24.
- Heile B.* Auseinandersetzung mit einem Mythos. Mauricio Kagels Streichquartette. // Positionen 34, Beitrage zur Neuen Musik, Februar, 1998. - S. 15-19.
- Hilberg F.* Im Auge des Hurrikans – David Tudor. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 39-43.
- Hummel T.* Qualitativer Sprung. Morton Feldmans "Untitled Composition". // MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik, Heft 52. Januar, 1994. - S. 47-51.
- Kager R.* Jenseits des Selbstverständlichen. Das kompromisslose Freiburger ensemble recherche. // Neue Zeitschrift für Musik 4, Juli, 1994. - S. 44-45.
- Kientzy D.* 7 saxophones 100 modes de jeux. / The Art of the Saxophone. - Paris: Nova-Musica, Salaber, 1993. - 113 p.
- Karallus M.* Resistance gegen die feist funktionierende Welt. Morton Feldman: „Coptic Light“. // MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 47-50.
- Klötzke E.-A.* Die eigene Sprache erforschen. Das Akkordeon als Instrument der Selbstreflexion. // Neue Zeitschrift für Musik 2, 1994. - S. 12-17.
- Kostelanetz R.* American Imaginations. Ives, Sten, Cage, Cunningham, Wilson. - Berlin: Merve Verlag. 1983. - 157 S.

- Krauss H.* Wer "U" sagt, muss auch „E“ sagen. // Neue Zeitschrift für Musik 2, 1994. - S. 10-11.
- Krüger W.* Karlheinz Stockhausen. Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik. - Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1971. - 97 S.
- Kurtág G.* Послания покойной Р.В.Трусовой. 21 стихотворение Риммы Далош. Op.17. Score. - Budapest: Edition Musica, 1982. - 126 с.
- Lachenmann H.* Gran torso. Musik für Streichquartett. Partitur mit Erläuterung zu Notation und Aufführungspraxis. - Köln: Musikverlag Hans Gerig, 1972. - 25 S.
- Lachenmann H., Mosch U.* Musik als existentielle Erfahrung. Avantgarde in einer postmodernen Situation. // Positionen 18. Beiträge zur Neuen Musik, Februar, 1994. - S. 32-34.
- Levine C. und Mitropoulos-Bott C.* Die Spieltechnik der Flöte. 2 Bände. -Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter Verlag, 2005. 143, - 127 S.
- Lesle L.* Die Wunde zeigen. Der englische Komponist Brian Ferneyhough. // Neue Zeitschrift für Musik 1, Januar, 1994. - S. 40-45.
- Ligeti G.* Etudes pour piano. Premier livre. Faksimileausgabe. - Mainz: Schott Verlag, 1986. - 38 S.
- Ligeti G.* Zitate – Noten – Kommentare. Collage zu den „Drei Stücke für zwei Klaviere“. // Klangarten 4, April, 1993. - S. 15-16.
- Lüdenwaldt A.* Der Ton macht die Musik. Weltmusik und Musikästhetik. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 46-51.
- Mahnkopf C.-S.* Adornos musikalische Moderne. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 42-45.
- Metzger H.* Zu Cages geschichtlichen Eingriffen. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 10-15.
- Meyer T.* "... aber das hören, das Ohr ist der Test für die Theorien." Jannis Xenakis in Gespräch. // Dissonanz 68, April, 2001. - S 10-17.
- Musical Instruments of the World.* An illustrated Encyclopedia by diagram group. - N.Y.: Sterling Publishing Co., Inc. 1976. - 298 p.
- Musikinstrumente der Welt.* Redaktion – Steinsiek I. - Berlin: Signa, 1997. - 324 S.
- Nanz D. A.* „...une legere alteration de la forme d'une fonction...“. Zur Stilentwicklung von Edgard Varese. // Dissonanz 75, Juni, 2002. - S. 4-13.
- Nauck G.* Dieter Schnebel – Verstoß gegen alle Regeln. // Positionen 24, Beiträge zur Neuen Musik. August, 1995. - S. 28-34.
- Neubach K.* Historische Instrumente im 20. Jahrhundert. - Köln: Dohr, 2005. - 226 S.
- Neuhoff H.* How Musical is Cage? Kulturanthropologische Reflexionen über den Zufall in der Musik. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 44-47.
- Neuhoff H.* Kunst als Negation. Zur Ästhetische Position Theodor W. Adornos. //Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 36-41.
- Neue Wege der Klaviertechnik.* - Mainz: Melos, 40. Heft III. 1973. - 48 S.
- Pasuchin I.* „Musique pour les soupers du Roi Ubu“ aus dem Blickwinkel des Moderne/Postmoderne – Diskurses. - Salzburg: Universität Mozarteum, 1988. - 54 S.
- Piston W.* Orchestration. - London: Victor Gollancz, 1978. - 460 p.
- Pro musica nova.* Studien zum Spielen Neuer Musik für Flöte. Herausg. von Aurele Nicolet. - Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1973. - 48 S.
- Riedelbauch H.* Systematik moderner Fagott- und Bassontechnik, Bassonographie, Veränderungen von Einzeltönen und Mehrklangtechnik. - Celle: Edition Moeck. - 228 S.
- Reuter C.* Klangfarben und Instrumentation. Geschichte – Ursachen – Wirkung. - Mainz: Schott Verlag. 2002. - 248 S.
- Sanchez D.* Four: Cage. Rückkehr zur Homogenität. // Positionen 34. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 1998. - S. 34-37.
- Saxer M.* "... dass es keine Sprache mehr gibt." Zu den späten Streichquartetten Morton Feldmans. // Positionen 34. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 1998. - S. 27-30.

- Saxer M.* Sternen-, „Cartogaph“. Zur Rolle der Semantik in John Cages Etudes Australes. // Positionen 46. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 11-15.
- Schäffer B.* Wstep do kompozycji. - Krakow: PWM, 1976. - 286 s.
- Schöning K.* Ryoan-ji oder Die Gärten der Leere. // Neue Zeitschrift für Musik 5. September, 1994. - S. 24-28.
- Ulrich T.* Sternklang. Karlheinz Stockhausen astronomische Musik. // Positionen 46. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 25-28.
- Varese E.* Erinnerungen und Gedanken. - Mainz: Schott Verlag, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik III, 1960. - 284 S.
- Veale P. und Mahnkopf C.-S.* Die Spieltechnik der Oboe. - Kassel: Bärenreiter Verlag, 1994. - 157 S.
- ... wie eine Ausdünnung der Musik durch Terpentin. Morton Feldman und Jannis Xenakis in Gespräch. // MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 43-46.
- Widor Ch.M.* Die Technik des modernen Orchesters. Ein Supplement zu Berlioz' Instrumentationslehre. - Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1904. - 283 S.
- Whittal, A.* Varese and Organic Athematism. // Music Review XXVII/4, November 1967. - P. 28-33.
- Witteloostuijn J. van, Maas R.* Muziek uit en gaten: over mechanische muziekinstrumenten, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos. - Buren: Knuf, 1984. 139 S.
- Wörner K.H.* Karlheinz Stockhausen. Werk + Wollen. 1950-1962 - Rodenkirchen/Rhein: P. J. Tonger Musikverlag, 1963. - 142 S.
- Xenakis J.* Die kosmische Stadt. // Positionen 46, Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 19-20.
- Xenakis J.* Kottos. - Paris: Edition Salabert. 1977. - 11 p.
- Xenakis J.* Vereinigung von Parmenides und Heraklit. Über die Zeit. // MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 37-41.