

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 24.05.2024 12:48:18
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
30.06.2023

Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы
Оркестровые струнные инструменты

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки СПб государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова ***Н. Ю. Афонина***

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки СПб государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова ***В. В. Горячих***

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«15» июня 2023 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
6.1. Список литературы	11
6.2. Интернет-ресурсы	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	13
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	13
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.	14
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	14
8.4. Контрольные материалы	15
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	17
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности, расширение профессиональной эрудиции студента, формирование целостного представления об ансамблевой и сольной современной камерной музыке, ее содержательной и конструктивной сторонах.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов системы представлений о логике процесса развития музыкального искусства, сочетания преемственности и обновления языка и формообразования в музыке последнего столетия;
- формирование у студента представлений о новых тенденциях в трактовке духовых и ударных инструментов, их тембров, роли в ансамбле, в условиях многообразия стилевых направлений и композиционных техник современности;
- закрепление сложившихся в ходе обучения общепрофессиональных навыков: осмысления произведения как художественного единства, необходимости сочетания целостного понимания произведения с его аналитическим изучением;
- воспитание аналитических навыков, способностей обдуманно выстраивать свою исполнительскую интерпретацию в соответствии с замыслом композитора, воплощенным в той или иной музыкальной форме, присущей определенному жанру и музыкальному стилю.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) программы – Оркестровые струнные инструменты.

Роль дисциплины в системе искусствоведческих наук и практике музыкального обучения, как продолжающей и отчасти синтезирующей знания и навыки, полученные в различных музыкально-исторических и теоретических дисциплинах. Важное место курса «Современная камерная музыка: Тембр, жанр, форма» в системе межпредметных связей определяется его взаимодействием и со специальными исполнительскими, и с историко-теоретическими дисциплинами. Расширение знаний студентов о репертуаре для своего инструмента и ансамбля с участием данного инструмента важно для обучения в классах по специальности, истории исполнительства, методике. Пониманию стиля произведения, специфике его жанра, формы, осмыслению образности, особенно в аспекте тембровых характеристик также способствуют знания гармонии, анализа, истории русской и зарубежной музыки XX–XXI веков.

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей; <i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;

	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		5-й	6-й
Контактная аудиторная работа	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	64	32	32
Вид промежуточной аттестации		Контроль ное занятие	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость: Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе	Самостоя тельная работа (час.)
			Практическ ие занятия	
<i>V семестр</i>				
1	I. Введение. Обзор тем и литературы	4	2	2
2	Тема II. Тембр, жанр и форма в сочинениях композиторов первой половины XX века. II.1. Общие тенденции	14	8	6
3	II.2. Сочинения в жанре миниатюры для струнных соло и дуэтов струнного инструмента с фортепиано	16	8	8
4	II.3. Сочинения в крупной и циклической форме для струнных соло и в ансамбле	16	8	8
5	II.4. Смешанные ансамбли для разного состава в крупной форме	16	8	8
	Итого в V семестре	66	34	32
<i>VI семестр</i>				
6	III. Тембр, жанр и форма в сочинениях композиторов второй половины XX и начала XXI веков. III. 1. Общие тенденции	14	8	6
7	III.2. Сочинения для струнных соло и в ансамбле в музыке второй половины XX и начала XXI веков	16	8	8

8	Ш. 3. Ансамбли для струнных либо смешанных составов в музыке композиторов России	16	8	8
9	Ш. 4. Концепции тембра в сонористике, алеаторике. Музыка для струнных соло, струнных и смешанных ансамблей с применением различных техник композиции	16	10	6
10	Подготовка к зачету	4		4
	Итого в VI семестре	66	34	32
	Итого по курсу	132	68	64

5.2. Содержание программы

Тема I. Введение. Обзор тем и литературы.

Стилевой перелом в искусстве рубежа XIX-XX вв., многообразие стилей в музыке XX-XXI вв. Условная граница развития музыкальной культуры XX-XXI веков – середина XX века, что связано со значительными историческими и культурными событиями; стадии формирования различных музыкально-эстетических направлений¹ Крупные исторические вехи: рубеж XIX-XX веков – середина столетия; вторая половина XX века – первые десятилетия XXI века. Параллельное сосуществование различных явлений в музыкальном искусстве. Смена эстетической парадигмы, установка на обновление языка, жанров и форм, значение индивидуальных композиторских техник в целом ряде стиливых направлений XX века. Продолжение развития «больших» стилей в музыкальной культуре разных стран.

Значение камерных инструментальных жанров как важнейших в творчестве многих ведущих композиторов XX–XXI веков, специфика камерных и крупных жанров. Отличие путей развития камерных жанров для струнных инструментов от аналогичных жанров для духовых и ударных: опора на прочную историческую традицию. Формирование устойчивых типов струнных трио, квартетов, квинтетов и иных ансамблей в эпоху венского классицизма, главенство принципа сонатного цикла в этих жанрах. Продолжение развития данной традиции в музыке XIX в.

Жанры программной и непрограммной миниатюры, монотембровые струнные и смешанные дуэты (в том числе с фортепиано), трио, иные ансамбли. Крупные циклические жанры сонаты с фортепиано; квинтеты, секстеты и иные инструментальные струнные и смешанные ансамбли, жанр сюиты, программной и непрограммной. Формирование названия «Музыка для... [определенного инструментального и /или вокального состава]» как отражение жанрообразующего значения инструментального тембра. Общность способов применения инструментов в камерных и крупных жанрах, как фактор единства композиторского стиля; особенности «камерного» письма, его специфика в творчестве разных композиторов.

Особая роль тембра в инструментальной музыке XX в. Усиление тематической роли фактуры и ритма, наряду с тембром, в системе выразительных средств и формообразовании к началу XX века. Индивидуализация тембровой стороны инструментального ансамбля.

Развитие традиционных образных значений тембров и обновление их семантики. Новая трактовка струнных инструментов и их сочетаний, формирование новых способов звукоизвлечения в композициях XX – начала XXI веков.

«Спектр» значений тембра в музыке как сложного, многосоставного явления. Тембр в его физико-акустическом смысле; тембр как краска; тембровое амплуа как

¹ Одна из них: Модерн 1900 – 1914, две волны Авангарда [Баухауз – 1950 – Дармштадт], Постмодерн 1986–2000 – Теория современной композиции. М., 2005. С. 21.

выражение через инструмент определенной системы образности, жанра, интонационных свойств темы; тембр как объект отражения, изображения в музыке различными инструментальными средствами².

Тембровый тематизм. Роль ритма, фактуры в создании тембра. Тембровые вариации. Тембровый контраст. Тембровая драматургия в миниатюре и крупной композиции.

Музыкальная форма в сольных и ансамблевых сочинениях для струнных инструментов в композициях XX–XXI веков. Отход от типовых структурных норм в синтаксисе и композиции. При сохранении общей типологии классико-романтических форм как малых (миниатюр), крупных, циклических, новые тенденции в формообразовании. Принципы репризности, рондальности, вариационности. Преобразование сонатности. Усиление процессов сквозного развития, наряду с принципами строфики, «монтажности». Цепная, фазная, контрастно-составная формы. Циклическая форма. Проблемы анализа музыкальной формы в условиях определенных техник композиции (додекафонии, сериализма с тембровой серией, алеаторики, сонорики, проблема тембра в «пространственной» музыке, при использовании спектрального метода и др.), несводимость формы к технической основе композиции, влияние последней на процесс формообразования. Проблемы «открытой» формы.

Литература по темам курса включает: Словари и энциклопедии, учебники, учебные пособия; научную литературу (основную и дополнительную), в которой освещаются вопросы тембра, теории и истории музыки. В свою очередь, литература, связанная с тембром, подразделяется на работы по акустике музыкальных звуков и специфике инструментов, инструментовке и оркестровке. Литература по теории музыки XX–XXI веков охватывает работы по вопросам тональности, лада, ритма, гармонии, фактуры, техники композиции; работы по проблемам анализа музыкального тематизма, жанра, формы и стиля в современной музыке. Литература по истории музыки включает обзоры и характеристики стилевых направлений в музыке XX–XXI веков, монографии и статьи о творчестве отдельных композиторов.

Тема II. Тембр, жанр и форма в сочинениях композиторов первой половины XX века.

II. 1. Общие тенденции.

Репертуар музыки для струнных инструментов соло и в ансамбле в музыке к началу XX века. Значение инструментальных переложений, проблема интонационного содержания при изменении тембрового состава сочинения, артикуляции, синтаксиса (наиболее радикальный образец: А. Веберн, обработка Ричеркара И. С. Баха, 1935 г.: создание *Klangfarbenmelodie*).

Жанры камерных инструментальных сочинений в музыке XX века (сольные, монотембровые, смешанные); индивидуализация инструментального состава. Продолжение развития классико-романтической традиции сонатного циклического дуэта для сольного струнного инструмента с фортепиано; формирование программной и непрограммной миниатюры, сольной и ансамблевой; циклы миниатюр; дуэты с фортепиано, смешанные струнно-духовые ансамбли.

Тембровая характерность инструмента и его тембровое амплуа. Обоснование понятия амплуа, фундаментальное значение в нем происхождения инструмента, акустических особенностей его тембра, способов звукоизвлечения, исполнительских приемов. Традиция использования инструмента в барочном, классическом и романтическом стилях, в разных жанрах (опере, программной инструментальной музыке)

² Вопросы тембрового тематизма и тембровых амплуа инструментов исследованы Е.А. Ручьевской в ряде работ, среди них: Функции музыкальной темы. Л., 1977. С.130-131; Люциан Пригожин. Л., 1977. Руслан Глинки, Тристан Вагнера, Снегурочка Римского-Корсакова. СПб., 2002. С. 62-67; и др.

как основа его амплуа. Обновление этих традиций в музыке уже первых десятилетий XX века. Значение музыкально-театральных ассоциаций, ведущих жанровых признаков в создании тембровых амплуа (мужского и женского персонажей, лирического, героического, комедийного и других образов, урбанистические мотивы, «маски» и пр.). Особая роль интонационных признаков скерцо («комплекс скерцозности», по Е. Ручьевской³) в создании характерного тематического амплуа инструмента. Индивидуализация тембрового амплуа в творчестве разных композиторов.

II. 2. Сочинения в жанре миниатюры для струнных соло и дуэтов струнного инструмента с фортепиано. На примерах миниатюр и циклов миниатюр И. Стравинского, П. Хиндемита, А. Онеггера, Б. Бриттена, Э. Вила Лобоса и других композиторов рассматриваются вопросы тембрового амплуа некоторых струнных инструментов. Ведущие жанровые признаки подобных амплуа: песенность, танцевальность; сигнальность; скерцо, пастораль, и др.; трактовка струнного тембра как аналога «кантиленности» голоса, претворения вокального начала в инструментальном тембре; тембро-тесситурное своеобразие скрипки, альты, виолончели, контрабаса как одно из оснований параллелей с оперными вокальными амплуа; роль жанровых ассоциаций. Роль интонационных свойств тембра, его экспрессии в разных регистрах, воспроизведение мелодическими инструментами фактурно объемной, многоплановой ткани. Тематическая дифференциация посредством тембро-тесситурного и тембро-фактурного расслоения ткани как основа многообразной трактовки мелодических инструментов: воплощение в сольном монотембровом тематизме не только песенного либо монологического начал, но также диалогичности, «полилога», жанровой сцены с разнохарактерными темами-«персонажами». Специфика арфы как струнного инструмента, иной, сравнительно со смычковыми, принцип звукоизвлечения, возможности передачи многоголосной фактуры, традиции театральной (оперной, балетной) и концертной интерпретации арфы. Тембровые краски в моно- и разнотембровых дуэтах для струнных инструментов; взаимодействие колористического и графического письма в инструментальном двухголосии. Преобладание трехчастной репризы, строфики, прозоподобного синтаксиса.

II. 3. Сочинения в крупной и циклической форме для струнных соло и в ансамбле.

Развитие и обновление традиций крупной циклической формы: в жанрах сонаты и инструментальной сюиты для сольного струнного инструмента, струнного инструмента с фортепиано.

В *сольных* сочинениях для скрипки, альты, виолончели, контрабаса выражение монологичности, диалога; различие жанровых и образных сфер, контраст; выражение лирического начала, концертности.

Ансамбль струнных с фортепиано. Концертная основа ансамбля, многообразные функции инструментов: оркестральность фортепиано и сольная функция струнных; равноправие партий; диалогичность; колористическая тенденция в трактовке струнных; тенденция к характерной для музыки XX века «ударной» интерпретации как струнного инструмента, так и фортепиано.

Различные типы *ансамблевой сюиты*, программой и непрограммной.

Соната, преобразование сонатного цикла, «редукция» сонатной формы, роль вариаций, репризного принципа в форме. Хиндемит, сонаты с фортепиано для струнных инструментов, подобно сонатам для духовых инструментов с фортепиано, образуют некий сверх-цикл, экспонирующий возможности и характерность каждого из инструментальных тембров, определяющих важнейший содержательный аспект сочинения. Различие в строении циклов, в формах их частей, трактовкам струнного тембра.

³ Ручьевская Е. А. «Дон Жуан» Моцарта и «Пиковая дама» Чайковского // Е.А. Ручьевская. Работы разных лет. В 2-х т. Т. II. СПб., 2011. С. 376–431.

Струнные *трио*, *квинтеты*, *секстеты*, развитие в них принципов как сюитного, так и сонатного циклов. Важная роль струнного *квартета* как жанра и формы с исторически устойчивыми традициями. Масштабные, концептуальные сочинения в этих жанрах, разноплановый тематизм, контраст, динамическое развитие.

II. 4. Смешанные ансамбли для разного состава в крупной форме. Струнные и смешанные, в том числе с участием духовых и ударных, ансамбли: диалогичность, театральность, черты игровой драматургии, концертное исполнение. Обобщенные признаки типовых форм в разных частях циклов (сонатность, рондальность; строфичность). Репризная трехчастность, с чертами репризы-коды. Устойчивость принципа и формы вариаций. Контраст образных сфер, темпа, тембровый контраст как основа циклической формы.

Тема III. III. Тембр, жанр и форма в сочинениях композиторов второй половины XX и начала XXI веков.

III. 1. Общие тенденции. Обзор камерных сочинений в творчестве композиторов второй половины XX и начала XXI веков. Основные проблемы жанра (жанровые миксты), стиля (опора на тип техники композиции), тематического материала, формы. Техники композиции ведущих авангардных и пост-авангардных направлений (серийная, сериальная, формульная, спектральная, репетитивная; сонорика, микрохроматика; электронная музыка, конкретная музыка; коллаж и полистилистика, пуантилизм, алеаторика и др.⁴) в аспектах тембра, синтаксиса и музыкальной формы.

Композиционные техники как гипертрофия ведущих тенденций к предельной детерминированности и предельной свободе в организации музыкального материала. Две полярные стороны систем композиции: разомкнутость системы (упорядоченность одного или нескольких параметров допускает свободу иных сторон звучания), и, напротив – замкнутость, ограниченность (установка на ограничения-запреты): «Ограничительная функция сонористики, додекафонии, полимодальной системы связана с тем, что каждая из них является максимальным, предельным выражением какой-либо одной исторически сложившейся тенденции» (Е. Ручьевская⁵). Тенденции превращения системы композиции в композиционный прием (см. там же).

Одна из ведущих тенденций оформления музыкального тематизма и формообразования во второй половине XX века: понижение структурированности музыкального синтаксиса, мелкое и мельчайшее синтаксическое членение, микромотивы, цепи фигур, тенденция к синтаксической нерасчлененности (алеаторика, сонористика); микротематизм; снижение как иерархии уровней формы («вертикальный» аспект формы), так и контраста («горизонтальный» аспект формообразования). Тенденция к преобладанию сквозных, цепных, фазных форм.

Проявление двух противоположных принципов в трактовке музыкального тембра: а) дальнейшая дифференциация тембровых амплуа натуральных инструментов, среди прочего – посредством новых исполнительских приемов; б) индифференциация тембров, смешение натуральных и электронных инструментальных ресурсов, создание опусов «Музыки для “n-го числа исполнителей”» без указания инструментального состава. Тембр как аспект организации фактуры, ритма, плотности и динамики звучания.

III. 2. Сочинения для струнных соло и в ансамбле в музыке второй половины XX и начала XXI веков. Изменение отношения к инструментальным тембрам с середины XX века, поиск новых тембровых возможностей традиционных струнных инструментов, а также новых способов звукоизвлечения на них. Тенденция к использованию любых инструментов как ударных. Сочетания струнных с электронными инструментами.

⁴ Здесь приводятся лишь самые общие обозначения существующих техник композиции, по изданию: Теория современной композиции. М., 2005. С.278.

⁵ Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977. С. 126.

III. 3. Ансамбли для струнных либо смешанных составов в музыке композиторов России. Претворение традиций, обновление языка в музыке для струнных инструментов, в творчестве композиторов Ленинградской–Санкт-Петербургской, Московской и иных композиторских школ России. Разнообразие камерных жанров, смыкающихся с концертными жанрами. Обращение к национальной традиции в трактовке струнных инструментов; к стилизации; к современным видам композиторской техники. Роль жанра сонаты для струнного инструмента соло, с фортепиано. Струнный квартет в творчестве Д.Шостаковича, Б.Тищенко, Ю.Фалика, других отечественных композиторов.

III. 4. Концепции тембра в сонористике, алеаторике. Музыка для струнных соло, струнных и смешанных ансамблей с применением различных техник композиции. Понимание сонористики с точки зрения организации звуковысотности: 1) как дифференцированной (в аспектах регистра, интервалики, количественного и структурного – интервально-аккордового – состава вертикали, гармонии), 2) как недифференцированной, кластерной вертикали⁶. Широкое понимание сонористики как такой организации музыкального материала, «при которой все сонорные средства, все элементы неспецифического ряда – тембр, динамика, плотность, количество звучания, артикуляция – приобретают главенствующее значение, в известной мере берут на себя роль элементов специфического ряда» (Е. Ручьевская)⁷.

Кластер, соноблок (сонор) в аспекте тембра. Подход к сонорной фактуре (единицы: точка, россыпь, линия; пятно, поток, полоса⁸; пласт, полипластовость⁹); понятие «звукового поля»¹⁰. Суммарность восприятия сонорных компонентов ткани, синтаксиса, формы. Повышение удельного веса импровизационности; разрастание нерельефных, «фоновых» типов музыкального материала, выполняющих колористическую функцию.

Широкое применение принципа тембровой имитации, многоступенчатое опосредование устойчивых тембровых моделей, принцип переинтонирования¹¹.

Тембровый аспект техник композиции, оперирующих внедрением в акустическую структуру звука (музыка электронная, или техническая разных видов, сонорная, спектральная). Принадлежащая Х. Лахенману классификация *типов звучания (звуковых типов)* как типов соноров (соноблоков): звук каденционный, подразделяющийся на импульсный, колеблющийся, замирающий; звук тембровый; флукутирующий; т.наз. «фактурный» и «структурный» – что отражает, по мысли автора, порядок возрастания их внутренней сложности¹².

Микротематизм как основа композиции. Полярные виды новых тематических форм (краткость микротемы, обширное звуковое «пятно», соноблок) «тяготеют либо к остинатности, либо к варьированию – к развитию типа вариантного прорастания, к

⁶ «Сонористика ... примыкает к музыке шумов, поскольку не содержит тоновых элементов» // Теория современной композиции. М., 2005. С. 392. Сравним: Сонорика (сонористика) не противоречит наличию тонового состава звучания; это «способ письма, направленный на выявление качества сонорности, которая становится в музыкальном тексте приоритетным свойством изложения...качество звучания, по-существу, то же, что Ю.Н.Тюлин определяет как фонизм» // Бершадская Т.С., Титова Е.В. Звуковысотная система музыки. Словарь ключевых терминов. Спб., 2012. С. 120. См. также: Изд.2-е. СПб., 2013, с. 81.

⁷ Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977. С. 125.

⁸ Теория современной композиции. М., 2005. С.394.

⁹ Бершадская Т.С., Титова Е.В. Звуковысотная система музыки. Словарь ключевых терминов. Изд.2-е. СПб., 2013. С. 72.

¹⁰ Теория современной композиции. М., 2005. С. 400-401.

¹¹ Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977. С. 131.

¹² Теория современной композиции. М., 2005. С. 405-410.

цепным формам развертывания»¹³, что ведет к стиранию функционального контраста между разделами формы. Плавный функциональный и структурный рельеф фазных нетиповых форм, тяготеющих к одночастности¹⁴.

Обзор отдельных камерных сочинений (сольных и ансамблевых разного состава) для струнных, с участием электронных инструментов, в творчестве немецких, французских, итальянских, польских, американских, японских композиторов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. *Алдошина И., Приттс Р.* Музыкальная акустика: учебник. Санкт-Петербург: Композитор, 2011. — 720 с. <https://e.lanbook.com/book/41046>
<https://e.lanbook.com/book/41046>
2. *Афонина Н.Ю.* Камерная инструментальная музыка XX–XXI веков: вопросы истории и теории жанра: учебное пособие. Санкт-Петербург : СПбГК, 2015. — 78 с. <https://e.lanbook.com/book/73593>
3. *Векслер Ю.* Альбан Берг. Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 1168 с. <https://e.lanbook.com/book/41051>
4. *Воробьев И.С.* Русский авангард. Манифесты, декларации, программные статьи (1908–1917): сборник. Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 256 с. <https://e.lanbook.com/book/2842?category=3556>
5. *Гаврилин В.А.* О музыке и не только... Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 400 с. <https://e.lanbook.com/book/41041?category=3556>
6. *Денисов А.В.* Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др. Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 112 с. <https://e.lanbook.com/book/69644?category=3556>
7. *Майстренко А.В.* Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 384 с. <https://e.lanbook.com/book/107985?category=2615>
8. Приношение Альфреду Гарриевичу Шнитке: сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения композитора 23–24 октября 2014 г.: сборник научных трудов. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 196 с. <https://e.lanbook.com/book/72133>
9. *Садкова О.В.* Словарь терминов музыкальной акустики и психоакустики: учебное пособие. Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 164 с. — <https://e.lanbook.com/book/108430>
10. *Шабунова И.М.* Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. <https://e.lanbook.com/book/107070?category=2615>

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. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека нэб.рф

¹³ Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977. С. 134.

¹⁴ Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977. С. 135.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.

В качестве промежуточной формы аттестации существует контрольное занятие в конце V семестра и зачет с оценкой в конце VI семестра.

Зачет проводится по списку вопросов, включающих обзор пройденного в семестре материала, и аналитическую характеристику музыкального произведения.

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

ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального 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> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и	<i>Не знает</i> отличительные признаки музыки различных жанров,	<i>Знает частично</i> отличительные признаки музыки различных	<i>Знает хорошо</i> отличительные признаки музыки различных жанров,	<i>Знает в полной мере</i> отличительные признаки музыки различных

композиторских стилей;	исторических и композиторских стилей;	жанров, исторических и композиторских стилей;	исторических и композиторских стилей;	жанров, исторических и композиторских стилей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Не умеет</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет в достаточной мере</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет свободно</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Не владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Слабо владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В целом владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В полной мере владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)
-------------------------------	--

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

Шкала оценивания

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

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить в музыкальном произведении соотношение общего (стилевых и жанровых признаков) и индивидуального, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он приводит убедительные аргументы, правильно называет имена композиторов и музыкальных деятелей, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если при ответе на вопросы студент допускает отдельные неточности, затрудняется дать исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос, демонстрирует неполное знание в области камерных жанров, произведений, их характеристик (в рамках своего вопроса или билета).

Для получения оценок «отлично» и «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, если при ответе на вопросы студент допускает неточности и фактические ошибки, затрудняется дать полный ответ на вопросы билета, демонстрирует фрагментарное знание в области камерных жанров, произведений, их характеристик. При этом студент плохо ориентируется в нотном тексте.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала курса в рамках своего вопроса или билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и 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 вопросы и задания для самостоятельной работы, семинаров и подготовки к зачетам.

Семестр	Номер темы	Вопросы и задания
1	2	3
V	II.1-2	Подготовка кратких сообщений по теме «Сольные эпизоды для различных струнных инструментов» в симфонической и оперной музыке разных эпох до начала XX в. (барокко, классицизм, романтизм, русская музыка XIX в.), с анализом образной сферы, интонационно-тембровой трактовки инструмента; «Из истории отдельных струнных инструментов»; «Исторические этапы становления струнной группы инструментов оркестра»; «Роль струнной группы инструментов в классическом (вариант: романтическом) оркестре»; «Репертуар для скрипки (альта, виолончели, контрабаса, арфы) к началу XX: жанры, национальные школы».
	II.3:	Примерные темы для кратких сообщений: «Жанр сонаты для струнного инструмента и фортепиано к началу XX в.»; «Жанр струнного квартета: этапы становления и развития к началу XX в.»; «Соната для струнного инструмента с фортепиано в музыке Хиндемита»; «Струнный квартет в творчестве Бартока»; «Новые способы звукоизвлечения на струнных инструментах в творчестве композиторов XX – XXI вв.».
	II.4:	Примерные темы для кратких сообщений: «Струнные и смешанные ансамбли в творчестве Танеева; Стравинского; Прокофьева (и других композиторов)»
VI	III. 1-2	Примерные темы для кратких сообщений: «Жанры произведений для скрипки (альта, виолончели, контрабаса; арфы) соло в музыке различных композиторов 2-й половины XX в.»
	III. 3	Примерные темы для кратких сообщений: «Струнный квартет в творчестве Шостаковича (Фалика; Тищенко, других русских композиторов 2-й половины XX в.)»; «Соната для струнного инструмента и фортепиано в музыке русских композиторов 2-й половины XX в.».
	III. 4	Примерные темы для кратких сообщений: «Скрипка (альт, виолончель, контрабас; арфа) в творчестве различных композиторов 2-й половины XX и начала XXI вв. (по выбору студента): трактовка тембра, соотношение с другими инструментами (инструментальные сочетания в ансамблях), тембр и новые способы звукоизвлечения»; «Жанры произведений для струнного инструмента соло в творчестве различных композиторов 2-й половины XX и начала XXI вв.»; «Техника сочинения и принципы музыкальной формы 2-й половины XX и начала XXI вв.»; «“О чем говорит музыка” в сочинениях композиторов 2-й половины XX и начала XXI вв.: авторская программа (название, композиторский комментарий и т.д.) и слушательские жанровые, стилевые ассоциации».

Примерные вопросы к контрольному занятию и зачету.

Семестр	Номер зада	Формулировка задания
---------	------------	----------------------

	ния	
1	2	3
V	1.	Тембровые амплуа различных струнных инструментов, с примерами из сочинений композиторов XIX–XX веков
	2	Основные этапы развития различных струнных ансамблей и группы струнных инструментов в оркестре к началу XX века
	3.	Основные тенденции в трактовке арфы в музыке к началу XX века
	4.	Традиции развития сонаты для струнного инструмента с фортепиано к началу XX века; обновление этих традиций в музыке XX–XXI вв.
	5	Этапы развития струнного квартета, от XVIII в. и до начала XX в.
	6	Жанр миниатюры для сольных струнных инструментов, для струнного инструментального ансамбля в творчестве композиторов XX–XXI веков
	7	Жанр сонаты для струнного инструмента и фортепиано в музыке первой половины XX в.
	8	Жанр сюиты как цикла миниатюр для струнных инструментов (соло, ансамбль) в творчестве разных композиторов первой половины XX в.
	9	Проблемы тембра, формы, образного содержания музыки в жанре переложения (авторского и не-авторского, фортепианной либо оркестровой музыки) для струнных инструментов (также – для оркестра)
VI	1	Основные этапы развития различных струнных ансамблей и группы струнных инструментов в оркестре во второй половине XX-начале XXI вв.
	2	Жанры произведений для струнного инструмента соло в музыке второй половины XX-начале XXI
	3.	Выдающиеся современные исполнители на струнных инструментах; исполнительская школа, репертуар
	4	Наиболее известные современные – Российские и зарубежные – струнные ансамблевые коллективы, история их становления, репертуар (струнные квартеты, иные ансамбли струнных инструментов)
	5	Крупная форма в музыке XX в. для струнных инструментов (соло, ансамбль, камерный оркестр): соната, сюита, камерная симфония – в музыке второй половины XX-начале XXI вв.
	6	Дать характеристику роли камерных жанров для струнных инструментов (сольных и ансамблевых) в творческом наследии следующих композиторов: И. Стравинский; С. Прокофьев; Д. Шостакович; Ч. Айвз; Э. Варез; Б. Барток; Д. Мийо; Ф. Пуленк; А. Онеггер; П. Хиндемит; Б. Бриттен; А. Шенберг; А. Веберн; А. Берг; О. Мессиаан; П. Булез; Ж.Гризе; Д. Лигети; Л. Ноно; Л.Берио; Я. Ксенакис; Д. Кейдж; С. Губайдулина; А. Шнитке; Э. Денисов; Ю. Фалик; Б. Тищенко; Л. Пригожин; С. Слонимский другие композиторы XX в.
	7	Охарактеризовать музыкальное произведения (желательно – для своего инструмента или с его участием) одного из композиторов XX –XXI вв., из числа рассмотренных в течение семестра либо выбранных самостоятельно, указать: место сочинения в творческом наследии композитора, дату создания сочинения; в циклах – количество и названия частей; жанр, особенности музыкального языка, общие признаки тематизма, строения сочинения. Приветствуется исполнение выбранного произведения.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Средства текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации избираются на основе оценки активности студентов в процессе общения с преподавателем на уроках, уровня выступлений на семинарских занятиях, инициативы в выборе и

исполнении произведений (сольных и ансамблевых), знания учебной и научной литературы. Формами промежуточной аттестации являются контрольное занятие и зачет. В качестве текущей аттестации предлагается система поурочных опросов и семинарских занятий.

В проведении практической части курса преподаватель может опираться как на приведенные в программе материалы, так и на более широкий круг музыкальных произведений и специальной литературы по темам. Названные в программе камерные сочинения композиторов XX–XXI вв. написаны и для однородных инструментов (только струнных), и для смешанных составов, что дополнительно расширяет возможность комбинаций материала урока и вариативности тематики отдельных занятий. Временная ограниченность курса прямо предполагает подобное варьирование содержания занятий, возможность акцентов на различных аспектах тем. И практические, и семинарские занятия включают прослушивание произведений, в формах аудио- и видеозаписей, исполнение студентами произведений соло и в ансамбле. Все это призвано, среди прочего, поощрять инициативу каждого студента, профессиональные интересы студенческой группы.

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 «Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (аудио- и нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на аудиторных практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение аналитических навыков работы с музыкальным произведением и литературой.

Данная дисциплина охватывает сложный исторический период (музыкальную культуру XX–XXI вв.), материал курса объемный, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Ознакомление студентов с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей с партитурой, игра на своем инструменте соло и в ансамбле отдельных сочинений современных композиторов является составной частью обучения. Самостоятельная работа студентов со специальной (как учебно-методической, так и научной) литературой включает чтение с конспектированием, составление (в устной форме) небольших обзоров существующих изданий по темам, сопоставление отраженных в литературе точек зрения на музыкальное произведение (его образный строй, роль тембровых решений, жанр, форму), аргументацию возможной критической оценки.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹⁵, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Список литературы для самостоятельной работы

Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010.

Афони́на, Н.Ю. Малые формы в музыке Высокого Ренессанса и Барокко (формообразующая роль музыкального синтаксиса): лекции [Электронный ресурс] :

¹⁵ Для подготовки студентов к зачету в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

учебное пособие / Н.Ю. Афонина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГК, 2006. — 168 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74018>. — Загл. с экрана.

Бершадская Т.С., Титова Е.В. Звуковысотная система музыки. Словарь ключевых терминов. Изд. 2-е, перераб. СПб., 2013

Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Уч. пособие. 2-е изд. М., 2014.

Манулкина О. От Айвза до Адамса. Американская музыка XX века. СПб., 2010.

Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 488 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2834 — Загл. с экрана.

Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2011. — 505 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2835

Учебники, учебные пособия, хрестоматии, иные издания по всему курсу:

Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. С доп. Р. Штрауса. Ч. 1–2 / Пер., ред., вступ.ст. и комм. С.П.Горчакова. М., 1972. Берлиоз Г. «Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке» (Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes) 1844.

Глинка М.И. Заметки об инструментовке // М. И. Глинка. Полн. собр. соч. Лит. произв. и переписка. Т. 1, Л.—М., 1952; Т. 1, М., 1973.

Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки / Полн. собр. соч. (Литературные произведения и переписка). Т. III. М., 1959.

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

Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.

Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 1. Л., 1973; Часть 2. Л., 1983.

Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. СПб., 2004.

Ручьевская Е.А. Функции музыкальной темы. Л., 1977.

Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.

Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков. 2-е, изд. испр. и доп. М., 2003

Банщицков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебник (учебное пособие). СПб., 1997.

Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М., 1961.

Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма. СПб., 1998; 2004.

Кюрегян Т. Форма в музыке XVII – XX веков. М., 1998.

Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 1999.

История зарубежной музыки. Вып. 5. Конец XIX – начало XX века / Ред.-сост. И.В.Нестьев. М., 1988.

История зарубежной музыки. Вып. 6. Начало XX века — середина XX века / Ред.-сост. В.В.Смирнов. СПб., 1999.

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

Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Сост. и коммент. И.В. Нестьева. М., 1975.

Музыка XX века. Ч. II. Кн. 4-я / Ред. Д.В. Житомирский и Л.Н. Раабен. М., 1984.

Музыка XX века. Ч. II. Кн. 5А / Ред. М.Г. Арановский и Д.В. Житомирский. М., 1987.

Тараканов М. История современной отечественной музыки: Учебник. Выпуск 1. — М., 2005.

- Раабен Л.* Камерная инструментальная музыка // Музыка XX века. Часть 1, книга 1. 1890-1917 / Ред. Д.В. Житомирский. М., 1976. С. 232–277.
- Раабен Л.* Камерная инструментальная музыка // Музыка XX века. Часть 2, книга 3. 1917 — 1945. / Ред. Д.В. Житомирский. М., 1980. С.346–406.
- Богоявленский С.Н.* Итальянская музыка первой половины XX века. Л., 1986.
- Житомирский Д.В., Леонтьева Т.О., Мяло К.Г.* Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. М., 1989.
- Соколов А.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М.: Музыка, 1992. - 231 с.
- Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв.ред. В. С. Ценова. М., 2005.
- Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века // Ред.-сост. М.Г. Арановский. М., 1997.
- Филенко Г.Т.* Французская музыка первой половины XX века: Очерки. Л., 1983.
- Холопова В.Н.* Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. М.: 1971.
- Холопова В.Н.* Русская музыкальная ритмика. М.: 1983
- Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения. Материалы научн.конф. М., 2004
- Карс А.* История оркестровки. Пер. с англ. М., 1932; 1989; 1990.
- Танцов О.* (сост.) Новые приемы игры на кларнете. М., 2004.
- Танцов О.И.* Новые приемы игры на флейте. М., 2011.
- Чумов Л.Е.* Очерки о трубе и трубачах в России. М., 2004.
- Воробьев И.* Нотация в музыке XX века. Программа курса. СПб., 2006.
- Афонина Н.Ю.* Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма. Рабочая программа дисциплины. СПб., 2014.
- Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6. / Гл. ред. Ю.В.Келдыш. М., 1973–1982.
- Большой энциклопедический словарь. Музыка / Ред. Г.В.Келдыш. М., 1998.
- Музыкальный словарь Гроува / Пер.с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. М., 2001.

Список дополнительной литературы о творчестве отдельных композиторов:

К. Дебюсси, М. Равель:

- Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей. Л., 1983.
- Кудряшов Ю.* Влияние Дебюсси на тембровое мышление XX века // Проблемы музыкальной науки. Вып. 6. М., 1985.
- Крейн Ю.* Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля. М., 1966.

Ф. Пуленк:

Медведева И. Франсис Пуленк. М., 1969.

И. Стравинский

- Друскин М.С.* Игорь Стравинский // Друскин М.С. Собр.соч в 7-ми т. Т. 4 / Ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая. СПб., 2009.
- Ярустовский Б.* Игорь Стравинский. 3-е изд. Л., 1982.
- Задерацкий В.* Полифоническое мышление Стравинского: Исследование. 2-е изд. М., 2007.
- Шнитке А.* Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского // Музыка и современность. Вып.5. М., 1967.
- Денисов Э.* Ударные инструменты в музыке Стравинского // И.Ф. Стравинский: Статьи и материалы / Сост. Л.С.Дьячкова. М., 1973.

С. Прокофьев

- Ручьевская Е.* Заметки о стиле Прокофьева // Е.А.Ручьевская. Работы разных лет. В 2-х т. Т. I. СПб., 2011. С. 83–101.
- Нестьев И.В.* Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973.
- Слонимский С.* Симфонии С. Прокофьева. Опыт исследования. М.-Л., 1964.

Д. Шостакович

- Ручьевская Е. А.* Классические черты творчества Шостаковича // Е.А.Ручьевская. Работы разных лет. В 2-х т. Т. I. СПб., 2011. С. 102–116.
- Д. Шостакович: Статьи и материалы* // Сост. и ред. Г. Шнеерсон. М., 1976.
- Хентова С. М.* Шостакович. Жизнь и творчество (в двух томах). // Л., 1986.
- К. Мейер.* Шостакович. Жизнь. Творчество. Время // СПб., 1998. Главы: 7 (об опере «Нос», с. 99), 11 (о Четвертой симфонии, с. 198)
- А. Шенберг**
- Власова Н.* Творчество Арнольда Шенберга. М., 2007.
- Денисов Э.* Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Денисов Э. Современная музыка и проблемы композиторской техники. М., 1986.
- А. Берг**
- Воробьев Д.* Цикл инструментальных миниатюр ор. 5 А.Берга // Эволюционные проблемы музыкального мышления. Л., 1986.
- А. Веберн**
- Веберн А.* Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
- Холопова В., Холопов Ю.* Музыка Веберна. М., 1999.
- Кудряшов Ю.* Характерные особенности техники и формы ранних произведений Веберна // Проблемы музыкальной науки. Вып.2. М., 1973.
- П. Хиндемит**
- Левая Т., Леонтьева О.* Пауль Хиндемит. М., 1974.
- Лаул Р.Г.* У истоков формирования стиля Хиндемита // Труды кафедры теории музыки СПб консерватории. Вып.1. СПб., 1995.
- Долгова М.* Типологическое и индивидуальное в тематизме и образной системе инструментальных сонат П. Хиндемита // Известия РГПУ им. А.И. Герцена (журнал): в печати.
- Б. Барток**
- Нестьев И.* Бэла Барток. М., 1969.
- Денисов Э.* Об ударных инструментах у Белы Бартока // Бела Барток. Сб.статей. М., 1977. С. 189–214.
- Цытович. В.* Два этюда о Бартоке // Бела Барток. Сб.статей. М., 1977. С. 171–188.
- Б. Бриттен**
- Холст И.* Бенджамин Бриттен. М., 1968.
- Ковнацкая Л.Г.* Бенджамин Бриттен. М., 1974
- Ковнацкая Л.Г.* Английская музыка XX века: Истоки и этапы развития. М., 1986.
- Таурагис А.* Бенджамин Бриттен: Очерк жизни и творчества. М.; Л., 1965.
- Э. Вила Лобос**
- Васко Мариз.* Эйтор Вила Лобос. М., 1977
- Федотова В.* Творчество Эйтора Вила Лобоса и бразильская народная музыка // Искусство стран Латинской Америки. М.: Наука, 1986. С.106–127.
- Ч. Айвз**
- Ивашкин А.* Чарльз Айвз и музыка XX века. М., 1991.
- О. Мессиа**
- Екимовский В.* Мессиа: Жизнь и творчество. М., 1987.
- Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Мессиа. М., 2002.
- Санникова Н.* О влиянии опыта Оливье Мессиа на формирование сериального мышления Карлхайнца Штокхаузена // Век Мессиа. Сб. статей. М., 2011. С.227–234.
- Б. Мартину**
- Гаврилова Н.* Богуслав Мартину. М., 1974.
- К. Пендерекский**
- Ивашкин А.* Кшиштоф Пендерекский. Монографический очерк. М., 1983.
- Никольская И.И.* От Шимановского до Лютославского и Пендерекского: Очерки развития симфонической музыки в Польше XX века. М., 1990.

Спектральная музыка

Шутко Д.В. Первые рецепты спектральной музыки: Жерар Гризе // Музыкальная академия. 2000. №4 — С.108-113.

Д. Лигети

Дьёрдь Лигети. Личность и творчество: Сб.статей. М., 1993.

Лобанова, Марина: Дьёрдь Лигети—эстетические взгляды и творческая практика 60-70-х годов. // Теория и практика современной буржуазной культуры: проблемы критики. Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып. 94. М., 1987. С. 140–172.

Лобанова, Марина: Логика и композиция «новой музыкальной драмы»: «Приключения» Дьёрдя Лигети // Московский музыковед, вып. 1. М., 1990, с. 152–177.

Савенко С.И. О стилевых тенденциях творчества Д. Лигети (конец 50-х – 80-е годы) // Д. Лигети. Личность и творчество: Сб. ст. / Сост. Ю. Крейнина. М., 1993. С. 38–55.

П. Булез

Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Москва-Пермь, 2002.

Ю. Фалик

Ручьевская Е. Симфоническое творчество Ю.Фалика // Е.А.Ручьевская. Работы разных лет. В 2-х т. Т. I. СПб., 2011. С. 211–270.

Б. Тищенко

Кац Б. О музыке Бориса Тищенко. Опыт критического исследования. Л., 1986.

Ручьевская Е. К 70-летию Б.И.Тищенко // Е.А.Ручьевская. Работы разных лет. В 2-х т. Т. I. СПб., 2011. С. 147–183.

Г. Уствольская

Гладкова О. Галина Уствольская. Музыка как наваждение. СПб., 1999.

Л. Пригожин

Ручьевская Е. Люциан Пригожин. Монографический очерк. М.; Л., 1977.

Р. Щедрин

Холопова В.Н. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М., 2000.

А. Шнитке

Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. 2-е изд. М., 2008.

С. Губайдулина:

Холопова В.Н. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям. 2-е, дополненное изд. М., 2001.

Э. Денисов:

Манасова М. Ударные инструменты в произведениях Эдисона Денисова

Электронный ресурс conservatory.ru/files/manafden.doc (№7 [225] 15.04.2011) | Культура

Новичкова И.В. Темброво-сонорный параметр в музыке Э. Денисова: На примере оркестровых произведений композитора. Дис... канд. иск. М., 2005.

Барац Е. В. Специфика оркестрового пространства в сочинениях Э. Денисова // Музыка Эдисона Денисова: Материалы научной конференции, посвященной 65-летию композитора. Сб. 11. М., 1995. С. 39–64.

Л. Берно

Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берно // А. Шнитке. Статьи о музыке. Ред.сост А.Ивашкин. М., 2004. С. 88–91.

Кириллина Л. Лючано Берно // XX век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып.21. М. 1995. С. 74–109.

Кириллина Л. Лючано Берно // История зарубежной музыки. XX век. Отв.ред. Гаврилова Н.А. М., 2005. С.316–328

Д. Кейдж

Кейдж Дж. Тишина. Лекции и статьи. Сост., пер. и комм. М. Переверзевой. Вологда, 2012.

Холопов Ю. Вклад Кейджа в музыкальное мышление XX век // Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения: материалы научной конференции. М., 2004. С. 79–90.

Переверзева М. В. Сонорная модальность, или об одном методе композиции Кейджа // Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения: материалы научной конференции. М., 2004. С. 126–140.

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

Б. Фёрнихоу

Смирнов Д. Н. Преодолевая границы // Музыкальная академия. 1996., №2. С. 202–208.

Хемминг Я. В звуковых лабиринтах // Музыкальная академия. – 1996, №2. С. 209–212.

Петров В. О. «Opus contra naturam» Брайана Фёрнихоу: вербальные смыслы в музыкальном контексте // Израиль XXI: музыкальный журнал. 2010, № 6 (24), ноябрь. Ред. М. Райс. Электронный ресурс: <http://www.21israel-music.com/Fernihow.htm>

Список литературы по темам:

К темам I и II:

Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. С доп. Р. Штрауса. Ч. 1–2 / Пер., ред., вступ. ст. и комм. С. П. Горчакова. М., 1972. Берлиоз Г. «Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке» (Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes) 1844.

Глинка М. И. Заметки об инструментровке // М. И. Глинка. Полн. собр. соч. Лит. произв. и переписка. Т. 1, Л.—М., 1952; Т. 1, М., 1973.

Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки / Полн. собр. соч. (Литературные произведения и переписка). Т. III. М., 1959.

Ручьевская Е. А. Функции музыкальной темы. Л., 1977.

Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.

Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII–XX веков. 2-е, изд. испр. и доп. М.,

Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 1999. К теме III:

История зарубежной музыки. Вып. 5. Конец XIX – начало XX века / Ред.-сост. И. В. Нестьев. М., 1988.

История зарубежной музыки. Вып. 6. Начало XX века — середина XX века / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.

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

Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы / Сост. и коммент. И. В. Нестьева. М., 1975.

Музыка XX века. Ч. II. Кн. 4-я / Ред. Д. В. Житомирский и Л. Н. Раабен. М., 1984.

Музыка XX века. Ч. II. Кн. 5А / Ред. М. Г. Арановский и Д. В. Житомирский. М., 1987.

Тараканов М. История современной отечественной музыки: Учебник. Выпуск 1. — М., 2005.

Раабен Л. Камерная инструментальная музыка // Музыка XX века. Часть 1, книга 1. 1890–1917 / Ред. Д. В. Житомирский. М., 1976. С. 232–277.

Раабен Л. Камерная инструментальная музыка // Музыка XX века. Часть 2, книга 3. 1917 — 1945. / Ред. Д. В. Житомирский. М., 1980. С. 346–406.

К теме III:

Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.

Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века // Ред.-сост. М. Г. Арановский. М., 1997.

Акопян Л. О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010.

Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. СПб.: Композитор, 2006.

Афонина Н. Ю. Камерная инструментальная музыка XX–XXI веков. Вопросы истории и теории жанра. Уч. пособие. СПб., 2015.

Бершадская Т.С., Титова Е.В. Звуковысотная система музыки. Словарь ключевых терминов. Изд. 2-е, перераб. СПб., 2013

Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Уч. пособие. 2-е изд. М., 2014.

Ручьевская Е.А. Работы разных лет. В 2-х т. Т. I. СПб., 2011.