

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет» (КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Кострома

2023

Рабочая программа дисциплины «Эстетика современного музыкального искусства» разработана – в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121; зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. N 50362
– в соответствии с учебным планом направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность Музыка.

Разработал: Буслова Е. В., доцент кафедры музыки, канд. пед. наук, доцент

Рецензент: Ахлестина А. Ю., зав. кафедрой музыки, канд. пед. наук, доцент

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 9 от 23 мая 2019 г.

Заведующий кафедрой музыки

Ахлестина А.Ю., к.пед.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 7 от 23 июня 2020 г.

Заведующий кафедрой музыки

Ахлестина А.Ю., к.пед.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания №8 от 9 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой музыки

Ахлестина А.Ю., к.пед.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 7 от 11 марта 2022 г.

Заведующий кафедрой музыки

Ахлестина А.Ю., к.пед.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 8 от 12 апреля 2023 г.

Заведующий кафедрой музыки

Ахлестина А.Ю., к.пед.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об эстетических закономерностях развития музыкального искусства XX-XXI вв.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с современным музыкальным искусством как художественно-эстетическим явлением;
- раскрыть содержательную сторону современной музыки;
- изучить современные техники музыкальной композиции (алеаторика, серийная и сериальная музыка, сонористика и др.) как основу нового музыкального мышления;
- познакомить студентов с важнейшими стилевыми явлениями искусства XX в. (неоклассицизм, неоромантизм, авангард, полистилистика, минимализм).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Код и содержание индикаторов компетенции

ОПК-8.1. Демонстрирует владение системой специальных научных знаний в предметной области

ОПК-8.2. Применяет специальные предметные знания в педагогической деятельности по направленности программы

знать:

- ведущие стилевые направления в современном музыкальном искусстве, основные техники музыкальной композиции;
- представителей композиторских национальных школ и их произведения;

уметь:

- объяснить эстетические закономерности современного музыкального искусства;
- анализировать музыкальные произведения на предмет принадлежности определенному стилевому явлению;

владеть:

- методом анализа музыкального произведения периода неклассической музыки.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 7–8 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «Основы музыкально-теоретических знаний»; «Практическая гармония и полифония»; «Сольфеджио»; «История зарубежной музыки»; «История русской классической музыки».

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: «Анализ музыкальных произведений», «История музыкально-театрального искусства», «Основы интерпретации произведений музыкально-театрального искусства», а также необходимо для успешного прохождения производственной практики, итоговой государственной аттестации и в профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4
Общая трудоемкость в часах	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	22
Лекции	10
Практические занятия	12
Лабораторные занятия	

Самостоятельная работа в часах	122
Форма промежуточной аттестации	Экзамен (9 семестр)

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	10
Практические занятия	12
Лабораторные занятия	
Консультации	2
Зачет/зачеты	
Экзамен/экзамены	0,35
Курсовые работы	
Курсовые проекты	
Всего	24,35

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
	4 курс, 8 семестр	1/36	2	4	–	30
1	Современное музыкальное искусство в контексте эстетики художественной культуры XX-XXI вв.	3	1	–	–	2
2	Французская композиторская школа. Французская «Шестерка». Группа «Молодая Франция». Творчество О. Мессиана	5	1	–	–	4
3	Эстетические установки представителей нововенской композиторской школы. Творчество А.Берга, А. Шёнберга, А. Веберна	7	–	1	–	6
4	Немецкая композиторская школа. Неоклассицизм и его выражение в творчестве П. Хиндемита. Творчество К. Орфа, К. Штокхаузена	7	–	1	–	6
5	Американская композиторская школа	5	–	1	–	4
6	Английская композиторская школа	5	–	1	–	4
7	Польский и итальянский музыкальный авангард	4	–	–	–	4
	5 курс, 9 семестр	3/108	8	8	–	92
8	Становление советского периода в истории отечественной музыкальной культуры XX века (1917–1932)	4	4	–	–	–
9	Продолжение традиций русской классической музыки в творчестве Н.Я. Мясковского	12	–	2	–	10
10	Творчество С. С. Прокофьева зарубежного и советского периодов	19	2	1	–	16
11	Творчество Д. Шостаковича в контексте художественной культуры XX века	20	2	1	–	17
12	Развитие национальных композиторских школ в советский период отечественной музыкальной культуры XX века: национальная	11	–	1	–	10

	армянская композиторская школа и творчество А.И. Хачатуряна					
13	Проблема национальной идентичности в эпоху глобализации на примере творчества Г.В. Свиридова	11	–	1	–	10
14	Отечественная музыкальная культура второй половины XX в. Творчество Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке, С. Губайдулиной	11	–	1	–	10
15	Творчество Э. Денисова и музыкальная культура последней трети XX века	11	–	1	–	10
	Экзамен	9	–	–	–	9
	Итого:	144	10	12		122

5.2. Содержание

Тема 1. Современное музыкальное искусство в контексте эстетики художественной культуры XX-XXI вв.

Причины формирования нового художественного мировоззрения. Проблема отношения искусства к действительности, переосмысление функции искусства, усиление рационального и логического начал. Новые художественные возможности современного искусства, обновленная система средств выразительности и современные техники композиции. Множественность стилевых направлений и течений в художественной культуре рубежа 19-20 вв. Трансформация языка, стиля, системы жанров, содержания, формы, установка на создание ирреальной (виртуальной) действительности.

Тема 2. Французская композиторская школа. Французская «Шестерка». Группа «Молодая Франция». Творчество О. Мессиана

Идейно-эстетические воззрения композиторов французской «шестерки». *Артур Онеггер*. Черты стиля композитора. Жанровый синтез в творчестве А. Онеггера. Третья симфония «Литургическая». Темы-символы. Оратория «Жанна д Арк на костре». *Дариус Мийо*. Стилистическое и жанровое разнообразие творчества. Новаторская устремленность композитора в области музыкального языка и формы: роль политональности, новые тембровые краски, динамизм, энергия ритма, особенности мелодики. Жанровая сюита для двух фортепиано «Скарамуш», балет «Сотворение мира». *Франсис Пуленк*. Черты стиля композитора, истоки творчества. Тяготение к произведениям камерных жанров. Вокальное и хоровое творчество Ф.Пуленка. Монодрама «Человеческий голос», кантата «Лик человеческий».

Оливье Мессиаан – основатель группы «Молодая Франция» (И. Бодрие, А. Жоливе, Д. Лесюр), преодоление неоклассицизма, додекафонии, фольклоризма. Творческий путь О. Мессиаана. Теологические идеи и искания (фортепьянный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», оркестрово-хоровое сочинение «Три маленькие литургии Божественного присутствия», 1944). Обращение к языку внеевропейских культур – индийской, японской, латиноамериканской (симфония «Турангалила», 1948, и др.), увлечение орнитологией, особенно изучение голосов птиц («Каталог птиц» для фортепьяно, ударных и духовых, тетради 1-7, 1956–1958, и др.). Новаторство О. Мессиаана в области музыкального языка и формы на примере произведений: «Три маленькие литургии», «Каталог птиц» для фортепиано.

Значение французской композиторской школы XX века в становлении Новой европейской музыки. Творчество *П. Булеза*. Булез – создатель техники «тотального сериализма» («Книга для квартета», 1949, «Полифония X», 1951), «Структуры» для двух фортепиано (1961), «Молоток без мастера» для сопрано и ансамбля инструментов (1954) – пример поиска гармонии между чувственным и рациональным. Музыкально-теоретическое наследие П. Булеза.

Тема 3. Эстетические установки представителей нововенской композиторской школы. Творчество А. Шёнберга, А.Берга, А. Веберна

Нововенская школа – крупнейшая музыкальная школа XX века. Представители нововенской школы. Влияние нововенской композиторской школы на творчестве русских композиторов XX века: Д. Шостаковича, Г.И. Банщикова, Э. Денисова, С. Слонимского и др.

Арнольд Шёнберг – глава Новой венской композиторской школы. Влияние на мировоззрение композитора эстетики символизма, позднего романтизма, экспрессионизма. Особенности музыкального языка: отказ от тональности, повышенная экспрессивность выражения, декламационность и речитативность. Периодизация творчества и эволюция стиля на примере струнного секстета «Просветленная ночь», цикла мелодекламаций «Лунный Пьеро», кантаты «Уцелевший из Варшавы». «Ожидание», оперы «Моисей и Арон». Реформа Шёнберга и его музыкально-теоретическое наследие («Учении о гармонии»). Обновление системы выразительных средств как попытка преодоления традиционности и каноничности классической музыки, тонально-гармонической системы мышления и инертности восприятия.

Альбан Берг – продолжатель песенных традиций композиторов-романтиков Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Г. Вольфа. Экспрессионизм как стилевое направление в творчестве А. Берга. Гуманистическая направленность творчества на примере оперы «Воццек». Черты стиля композитора. Новаторство Берга в камерно-инструментальном жанре на примере «Концерта для скрипки с оркестром», «Камерного концерта для фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов». *Антон Веберн* – поздний представитель новоязычной композиторской школы. Черты стиля композитора: серийность и пуантилизм как ведущие техники композиции, экономия выразительных средств, концентрированность тематизма, стремление к краткости, афористичности, два типа мелоса: напевность и декламационность. Симфония для камерного оркестра. Вариации ор.27 для фортепиано. Пять оркестровых пьес («Прообраз», «Превращение», «Возвращение», «Воспоминание», «Душа»), «Святая святых», струнное трио, кантата «Свет глаз».

Тема 4. Немецкая композиторская школа. Неоклассицизм и его выражение в творчестве П. Хиндемита. Творчество К. Орфа, К. Штокхаузена

Неоклассицизм как стилевое направление в искусстве XX века. Музыкальный неоклассицизм, его возникновение как реакция на крайности романтизма и экспрессионизма. Обращение к старым формам и сюжетам. Господство линейно-полифонического развития. Творческий портрет *Пауля Хиндемита*. Особенности выражения неоклассицистских тенденций в творчестве Хиндемита. Обращение Хиндемита к религиозным сюжетам (на примере вокального цикла «Житие Марии»). Музыкальный язык композитора: сочетание традиций и новаторства. Симфоническое творчество на примере симфоний «Художник Матис» и «Гармония мира». Творчество *К. Орфа*. Черты неофольклоризма в творчестве. Музыкальный театр Орфа. Кантата «Кармина Бурана». Методика музыкального развития детей К. Орфа. «Орф-Шульверк». Творчество *К. Штокхаузена* в контексте культуры постмодернизма. Струнно-вертолетный квартет, опера-гепталогия «Licht» («Свет»), 1977-2003). К. Штокхаузен – основатель электронной, электроакустической и техно-музыки. Равнозначность тона и шума в произведениях Штокхаузена («Гимны», 1967). Тема времени в произведениях Штокхаузена как «сверхтема» («Моменты» для сопрано, четыреххоровых групп и 13 инструменталистов, 1962). Музыкально-теоретическое наследие К. Штокхаузена («Тексты о музыке»).

Тема 5. Американская композиторская школа

Народная афроамериканская музыка – источник национальной американской композиторской школы. Возникновение и развитие джазового искусства: блюз, регтайм и спиричуэл как истоки джаза. Рок-н-ролл, классический джаз, свинг, би-боп, кул, фри- джаз как основные джазовые направления. Проникновение джаза в западноевропейскую музыкальную культуру. Фольклорное направление в американской музыке: творчество Э. Фаруэлла, Г. Гилберта, Ч. Кадмена. Госпел – жанр духовной (городской) музыки афроамериканских негров. Авторы госпел А. Дж. Сэнки (1840-1908), Роберт Лоури (1826-1899). *Чарльз Айвз* – основоположник национальной американской композиторской школы. Новаторство композитора. Влияние философии трансцендентализма на мировоззрение композитора. Народно-жанровые истоки творчества. Многоликость творчества. Сочинения, круг образов, техники музыкальной композиции в творчестве Айвза. Программные произведения. Оркестровые пьесы, «Звуковые пути», «Соната на трех листах для фортепиано и колокольчиков». Национальный характер музыки Айвза. *Джордж Гершвин* – создатель симфонического джаза и американской оперы. Синтез афро-американской и европейской национальных культур как основа авторского стиля Гершвина. Особенности музыкального языка композитора на примере «Рапсодии в блюзовых тонах» и оперы «Порги и Бесс».

Тема 6. Английская композиторская школа

Творчество крупнейших представителей английской композиторской школы XX века *Уильяма Уолтона* («Пир Валтазара», «Держава и скипетр» и другие сочинения) и *Майкла Тиннета* (The Ice Break, The Knot garden и другие произведения). Творческий портрет *Б. Бриттена*: сочетание традиционного и новаторского, отношение композитора к современным техникам композиции. Вокальная музыка как ведущий жанр творчества. Опера «Питер Граймс», «Военный реквием». Концерт для скрипки с оркестром d-moll, соч.15. Вариации и fuga на тему Перселла. Шесть метаморфоз для гобоя соло (по Овидию).

Тема 7. Польский и итальянский музыкальный авангард

Польский музыкальный авангард. *Витольд Лютославский*. Эволюция стиля композитора: увлечение фольклором в раннем периоде творчества, неоклассические тенденции на примере «Концерта для оркестра», поиски нового музыкального языка в «Траурной музыке», использование алеаторики («Венецианские игры»). Находки в области формообразования на примере Второй и Третьей симфоний. *Кшиштоф Пендерецкий*. Гуманистическая основа творчества. Музыкальный язык композитора – свободное совмещение новых техник композиции для создания экспрессивных остродинамичных музыкальных образов. «Трен «Памяти жертв Хиросимы» - грандиозная по силе выразительности звуковая картина. Звуковые находки композитора в произведении для хора и оркестра «Измерения времени и тишины».

Итальянский музыкальный авангард. *Луиджи Даллапиккола* (1904–1975) представитель неоклассицизма и экспрессионизма. Одноактные оперы «Ночной полет» (1940, «Заключенный» (1949). *Луиджи Ноно* (1924-1990). Творческое содружество Луиджи Ноно, П. Булеза и К. Штокхаузена. Сериализм в творчестве Ноно. Гражданский пафос Ноно в произведениях «Эпитафия Федерико Гарсиа Лорке» (1953), кантата «Прерванная песня» (на тексты писем осуждённых на смерть борцов европейского Сопротивления, 1956), оркестровая композиция «Польский дневник 1958» (1959), опера «Нетерпимость 1960» (1961), кантата «На мосту Хиросимы. «Песни жизни и любви» (1962), вокально-электронная композиция «Призрак бродит по миру» (1970). *Лучано Берлио* (1925–2003). Звуковые эксперименты и поиски новой акустической среды (музыкальной текстуры) Л. Берлио на примере «Темаг - Omaggio a Joaze» (1958) для голоса и магнитофона. Особенности использования серийной техники и электронной музыки на примере «Магнификата» для двух сопрано, смешанного хора, двух фортепиано, восьми деревянных духовых и ударника. Цитатность и коллажность на примере Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968).

Тема 8. Становление советского периода в истории отечественной музыкальной культуры XX века (1917–1932)

Теоретическое оформление эстетики социалистического реализма, ее сущность и последствия для развития отечественного композиторского творчества. Советское музыкальное искусство: Отражение принципов соцреализма в советском музыкальном искусстве: исключительное преобладание вокальных жанров, тема героической борьбы советского народа, строительства социализма и коммунизма, героизм советских людей. Критика искусства эпохи Пролеткульта и соцреализма. Эпоха Пролеткульта: ее сущность и значение. Самодеятельное творчество масс, роль коллективного творчества. Пролеткульт как организация: его структура, функции, задачи. Музыкальные организации пролеткульта (АПМ, ПРОКОЛЛ, ОРКИМД). Революционные композиторы и музыкальные деятели. Критерии художественного творчества пролетарского искусства.

Тема 9. Продолжение традиций русской классической музыки в творчестве Н.Я. Мясковского

Непролетарское музыкальное движение в музыкальной культуре первой трети 20 столетия. Музыкально-исполнительское искусство. Персимфанс. Ассоциация современной музыки, ее значение для становления современной русской композиторской школы. Ассоциация современной музыки. Творчество Мясковского в контексте культуры Серебряного века. Место и роль Н. Я. Мясковского в развитии современной русской музыки. Мировоззрение композитора и нравственно-этическая основа его творчества. Музыкальный язык: особенности ладотонального мышления, ритмики, мелодики, фактуры, оркестровки, роль полифонических приемов развития. Образная сфера музыки: расширение границ лирики. Симфония – ведущий жанр творчества: проблема соотношения симфонической формы и жанра. Новаторство

Н. Я. Мясковского в области музыкально формы. Жанры вокально-инструментальной и фортепианной музыки.

Тема 10. Творчество С. С. Прокофьева зарубежного и советского периодов

Кризис ладотональной системы классического периода музыкального искусства и его причины: «освобождение» диссонанса, свободное использование неаккордовых и хроматических звуков, аккорды нетерцовой структуры (с внедренными и замененными тонами), разрушение формы и границ фактурных функций голосов. Расширенно-тональная система: центральный элемент как обновленная тоническая функция, упразднение терцовой структуры аккорда, равноправность диатоники и хроматики. Роль С. Прокофьева в разрушении классической тонально-ладовой основы музыкального искусства. Масштабность творчества: всеохватность стилей и жанров, обращение к разным эпохам. Синтез новаторского и традиционного как творческий принцип композитора. Неоклассицизм С. С. Прокофьева. Влияние смежных видов искусств: кино, живописи, литературы на музыку С. С. Прокофьева. Эволюция творческого пути. Черты стиля и их проявление в музыке разных жанров: особенности формообразования, мелодики, гармонии, ритма, фактуры, оркестровки, характерные приемы развития – соотношение гомофонии и полифонии. Обзор по жанрам: традиционное и новаторское в симфоническом творчестве, оперном, балетном, фортепианном. Музыка для детей – современный музыкальный язык и доступность содержания. Средства воплощения ярких эмоциональных образов в музыке для детей. Сравнительная характеристика творческих методов С. С. Прокофьева и Н. Я. Мясковского.

Тема 11. Творчество Д. Шостаковича в контексте художественной культуры XX века

Музыкальные истоки творчества и творческий путь композитора. Черты стиля: ведущие жанры, темы, образная символика. Особенности музыкального языка композитора: сложнотональное и атональное мышление, формообразующая роль интонации, использование полифонии как метода развития и как формы произведений. Метод тематического «прорастания» – характерная черта стиля композитора. Эволюция стиля на примере симфонического творчества. Особенности драматургии зрелых симфоний (5,7,8), жанровый синтез в поздних симфониях (11, 13, 14). Философско-этические искания композитора. Значение Шостаковича в развитии мирового и отечественного музыкального искусства.

Тема 12. Развитие национальных композиторских школ в советский период отечественной музыкальной культуры XX века: национальная армянская композиторская школа и творчество А. И. Хачатуряна

Национальные композиторские школы восточных республиках СССР (Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана). Армянская композиторская школа. *Арам Хачатурян* (1903–1978). Истоки творчества: соотношение классических и народно-национальных традиций. Стилиевые черты: монументальность, интонационный синтез, особенности ритмики, оркестровки. Творческий путь композитора. Обзор жанров. Традиционное и новаторское. Скрипичный концерт. Балеты «Гаянэ», «Спартак» – сравнение принципов музыкально-драматургического построения и др.

Тема 13. Проблема национальной идентичности в эпоху глобализации на примере творчества Г.В. Свиридова

Проблема соотношения традиционного и новаторского в творчестве композитора. Фольклорная волна в отечественной музыкальной культуре 60-х гг. (Слонимский, Тищенко, Щедрин). Фольклорная основа творчества Г. Свиридова и ее выражение в музыкальном языке (народно-песенный тип мелодики, свободно-акцентная метрика). Ведущие темы и жанры творчества. Новаторство Г. Свиридова в области музыкальных форм. Музыкально-поэтические онтологии: вокально-симфонические циклы по С. Есенину, В. Маяковскому, Н. Некрасову, А. Блоку. Возрождение жанра хорового концерта. Песни на стихи А. Пушкина, Р. Бёрнса. Инструментальное творчество Г. Свиридова.

Тема 14. Отечественная музыкальная культура второй половины XX в. Творчество Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке, С. Губайдулиной

Постмодернизм в художественной культуре XX века и его проявление в музыкальном искусстве. Философские корни минимализма в искусстве XX века. Минимализм в творчестве отечественных композиторов – Вл. Мартынова, Н. Корндорфа, А. Рабиновича, В. Екимовского.

Проблема стиля и стилевого единства в культуре XX в. Полистилистика как диалог культур; как синтез исторических, этнографических, конфессиональных, регионально- и социально-локальных стилей; как прием формообразования и как творческий метод в творчестве Р. Щедрина. Творческий облик композитора. Круг тем и музыкальных образов. Творческий путь и эволюция стиля. Фольклорная линия творчества на примере концерта для оркестра «Озорные частушки». Балетное творчество: драматургическое мастерство композитора на примере балета «Анна Каренина».

Истоки творчества и мировоззрение А. Г. Шнитке. Черты стиля композитора: концептуальность замыслов, масштабность, экспрессия, сложно дифференцированная оркестровая и ансамблевая фактура, полистилистика, цитатность. Преобладание инструментальных жанров. Романтические тенденции в жанре Кончерто гротто. Новаторство А. Шнитке в области музыкального языка, формообразования. Обзор симфонического творчества. 4-я симфония.

Влияние религиозно-философской мысли (Мейстера Экхарта, Н. Бердяева) на философию Губайдулиной. Основные образы и темы творчества – Человек, Бог, Вселенная, Космос, Душа, Вера, Апокалипсис, Спасение, Жертвование, Единение. Символика чисел «четыре», «семь», «двенадцать» и ее религиозный смысл. Черты стиля композитора. Эстетика «молчания» в элитарной культуре постмодернизма и ее воплощение в симфонии С. Губайдулиной «Слышу... Умолкло...» (1986). Симфоническое творчество: влияние Д. Шостаковича на понимание симфонии как философского трактата.

Тема 15. Творчество Э. Денисова и музыкальная культура последней трети XX века

Стилевые черты творчества Э. Денисова – рафинированный эстетизм и стремление к этическому началу. Истоки творчества, влияние стиля А. Веберна и П. Булеза. Пуантилизм и линейная сонористика в кантате «Солнце инков» (1964). Роль сонористики и принцип сонорно-тембровой драматургии в произведениях «Канты Катула» (1963), «Итальянские песни» на слова Блока (1964), «Crescendo и diminuendo» для арфы и 12-ти струнных (1965), «Пять историй о господине Кейнаре» на слова Б. Брехта (1966), «Ода» для кларнета, баритона и ударных (1968), «Романтическая музыка» для инструментального ансамбля (1968), «D-S-C-H» для кларнета, тромбона, виолончели и фп. (1969). Философско-религиозные мотивы творчества на примере «Реквиема» на тексты поэмы Танцера, «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» (на тексты Нового Завета и православной литургии, 1994). Музыкально-критическая деятельность Э. Денисова.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Современное музыкальное искусство в контексте эстетики художественной культуры XX-XXI вв.	Конспектирование литературы, составление глоссария	2	освоить материал лекции, основной (№1,2) и дополнительной (№1) литературы по теме; прослушать музыкальный материал по теме	Устный опрос
2	Французская композиторская школа. Французская «Шестерка». Группа «Молодая Франция». Творчество	Конспектирование дополнительной литературы слушание музыки; составление плана-конспекта для выступления на семинаре	4	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№3) литературы по теме; составить план-конспект для выступления на семинаре; прослушать музыкальный материал по	Выступление на семинаре Анализ музыкальных произведений

	О. Мессиана.			теме	
3	Эстетические установки представителей нововенской композиторской школы. Творчество А.Берга, А. Шёнберга, А. Веберна.	Подготовка к семинару, конспектирование дополнительной литературы слушание музыки	6	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№3) литературы по теме; подготовить доклад; прослушать музыкальный материал по теме	Анализ музыкальных произведений Ответ на семинаре
4	Немецкая композиторская школа. Неоклассицизм и его выражение в творчестве П. Хиндемита. Творчество К. Орфа, К. Штокхаузена.	Подготовка к семинару, конспектирование дополнительной литературы слушание музыки	6	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№2, 3) литературы по теме; подготовить доклад; прослушать музыкальный материал по теме8	Анализ музыкальных произведений Ответ на семинаре
5	Американская композиторская школа	Подготовка к семинару, конспектирование дополнительной литературы, составление плана-конспекта для выступления на семинаре	4	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№4) литературы по теме; составить план-конспект для выступления на семинаре; подготовить доклад	Чтение докладов Анализ музыкальных произведений Опрос на семинаре
6	Английская композиторская школа	Подготовка к семинару, конспектирование дополнительной литературы слушание музыки	4	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№3) литературы по теме; подготовить доклад; прослушать музыкальный материал по теме	Устный опрос Анализ музыкальных произведений
7	Польский и итальянский музыкальный авангард	Подготовка к семинару, слушание музыки	4	освоить материал лекции, основной учебной (2) и дополнительной (№3) литературы по теме; прослушать музыкальный материал по теме; подготовиться к ответу на семинаре	Опрос на семинаре
8	Продолжение традиций русской классической музыки в творчестве Н.Я. Мясковского	конспектирование учебника, слушание музыки составление плана-конспекта для выступления на семинаре; анализ музыкального произведения по	10	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№1) литературы по теме; прослушать музыку по теме; проанализировать музыкальные произведения	Музыкальная викторина Блиц-опрос Ответ на семинаре

		плану			
9	Творчество С. С. Прокофьева зарубежного и советского периодов	Слушание музыки, подготовка к викторине; анализ музыкального произведения по плану	16	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№1) литературы по теме; прослушать музыку по теме; составить план-конспект для выступления на семинаре; проанализировать музыкальные произведения	Музыкальная викторина, выступление на семинаре
10	Творчество Д. Шостаковича в контексте художественной культуры XX века	Слушание музыки, подготовка к викторине анализ музыкального произведения по плану	17	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной 1) литературы по теме; прослушать музыку по теме, подготовиться к викторине; составить план-конспект для выступления на семинаре; проанализировать музыкальные произведения	Музыкальная викторина, выступление на семинаре
11	Развитие национальных композиторских школ в советский период отечественной музыкальной культуры XX века: национальная армянская композиторская школа и творчество А.И. Хачатуряна	Изучение материала лекции конспектирование дополнительной литературы слушание музыки составление плана-конспекта для выступления на семинаре	10	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной 1) литературы по теме; прослушать музыку по теме; составить план-конспект для выступления на семинаре; проанализировать музыкальные произведения	Ответ на семинаре Устный опрос
12	Проблема национальной идентичности в эпоху глобализации на примере творчества Г.В. Свиридова	Слушание музыки, подготовка к викторине анализ музыкального произведения по плану	10	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной 1) литературы по теме; прослушать музыку по теме, подготовиться к викторине; составить план-конспект для выступления на семинаре; проанализировать музыкальные произведения	Ответ на семинаре Устный опрос Музыкальная викторина
13	Отечественная музыкальная культура второй половины XX в. Творчество	Изучение материала лекции конспектирование дополнительной литературы	10	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№5) литературы по теме; прослушать музыку по	Опрос на семинаре

	Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке, С. Губайдулиной	слушание музыки составление плана- конспекта для выступления на семинаре		теме	
14	Творчество Э. Денисова и музыкальная культура последней трети XX века	Изучение материала лекции конспектирование дополнительной литературы слушание музыки составление плана- конспекта для выступления на семинаре	10	освоить материал лекции, основной учебной (№2) и дополнительной (№5) литературы по теме; прослушать музыку по теме	Ответ на семинаре

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Планы семинарских занятий

Тема «Эстетические установки представителей нововенской композиторской школы. Творчество А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна»

1. Идеино-эстетические установки композиторов нововенской школы.

2. Творчество Арнольда Шёнберга, Альбана Берга, Антона Веберна.

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>

Тема «Немецкая композиторская школа. Неоклассицизм и его выражение в творчестве П. Хиндемита. Творчество К. Орфа, К. Штокхаузена»

1. Музыкальная культура Германии начала XX века.

2. Творческий облик П.Хиндемита. Творчество К.Орфа, К.Штокхаузена.

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>

Тема «Американская композиторская школа»

1. Истоки национальной американской композиторской школы.

2. Характеристика творчества Ч.Айвза, Д. Гершвина.

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>

Тема «Английская композиторская школа»

1. Творчество Уильяма Уолтона, Майкла Типпета.
2. Творческий портрет Б. Бриттена.

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>

2. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>.

Тема «Продолжение традиций русской классической музыки в творчестве Н.Я. Мясковского»

1. Творчество Н. Я. Мясковского в контексте культуры Серебряного века.
2. Место и роль Н. Я. Мясковского в развитии современной русской музыки.

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175> .

Тема «Творчество С. С. Прокофьева зарубежного и советского периодов»

1. Эволюция творческого пути С. Прокофьева.
2. Черты стиля и их проявление в музыке разных жанров.
3. Произведения С. Прокофьева для детей.

Литература

а) основная

1. Соколов, О. В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. Соколов. – Электрон. дан. – Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2013. – 32 с. – URL : <https://e.lanbook.com/book/114392>.

б) дополнительная

1. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 147 с.

Тема «Творчество Д. Шостаковича в контексте художественной культуры XX века»

1. Музыкальные истоки творчества и творческий путь композитора.
2. Черты стиля композитора на примере произведений разных жанров.
3. Значение Д. Шостаковича в развитии мирового и отечественного музыкального искусства.

Литература

а) основная

1. Соколов, О. В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. Соколов. – Электрон. дан. – Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2013. – 32 с. – URL : <https://e.lanbook.com/book/114392>.

б) дополнительная

1. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 147 с.

Тема «Развитие национальных композиторских школ в советский период отечественной музыкальной культуры XX века: национальная армянская композиторская школа и творчество А.И. Хачатуряна»

1. Творческий облик А. И. Хачатуряна.
2. Балетное творчество Хачатуряна. «Гаянэ», «Спартак»: сравнение принципов музыкально-драматургического построения

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175> .

Тема «Проблема национальной идентичности в эпоху глобализации на примере творчества Г.В. Свиридова»

1. Характеристика творчества Г.В.Свиридова.

2. Вокальное и вокально-симфоническое творчество Свиридова.
3. Инструментальное творчество Свиридова.

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175> .

Тема «Отечественная музыкальная культура второй половины XX века». Творчество Р. К. Щедрина», А. Г. Шнитке, С. Губайдулиной»

1. Картина мира и ее проявление в современном музыкальном искусстве.
2. Р. К. Щедрин: творческий облик композитора; круг тем и музыкальных образов; творческий путь и эволюция стиля.
3. Нравственные истоки творчества и мировоззрение А. Г. Шнитке. Черты стиля.
4. Основные образы и темы творчества С. Губайдулиной. Черты стиля композитора.

Литература:

а) основная

1. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная

1. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс]: монография — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>.

Тема «Творчество Э. Денисова и музыкальная культура последней трети XX века»

1. Истоки творчества и черты стиля Э. Денисова.
2. Музыкально-критическая деятельность Э. Денисова.

Литература

а) основная

1. Соколов, О. В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. Соколов. – Электрон. дан. – Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2013. – 32 с. – URL : <https://e.lanbook.com/book/114392>.

б) дополнительная

1. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс]: монография – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Композитор, 2010. – 556 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

1. Никитич, Л.А. Эстетика : учебник / Л.А. Никитич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 с. : ил. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-02481-

- 3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500>
2. Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282>

б) дополнительная:

1. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175> .
2. Векслер, Ю.С. Альбан Берг и его время : учебное пособие / Ю.С. Векслер ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 61 с. - Библиогр.: с. 46-56. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312251> .
3. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>
4. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>.
5. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с числом посадочных мест – 25–30.

Практические занятия проводятся в аудиториях, предполагающих наличие:

- телевизора, CD и DVD-проигрывателей; музыкального центра;
- нотного материала;
- справочных изданий (словарей и энциклопедий, в т. ч. электронных и др.);
- аудиозаписей музыкальных произведений; электронных музыкальных изданий образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-ROM;
- фортепиано.