

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Минзарипов Р.Г.

"__" _____ 20__ г.

Программа дисциплины

Музыка XX века БЗ.ДВ.13

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__ г

Регистрационный No

Казань
2015

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. кафедра теории искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса - ознакомление студентов с основными музыкально-стилевыми явлениями прошедшего столетия.

Задачи курса:

- сформировать у студентов представления об эволюции музыкального языка в XX веке;
- рассмотреть современные композиционные техники;
- осветить жанровую картину;
- изучить композиторские школы Франции, Италии, Австрии, США, Латинской Америки, стран Восточной Европы;
- охарактеризовать творчество крупнейших композиторов XX в. и проанализировать их наиболее значительные произведения.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " БЗ.ДВ.13 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Музыка XX века" является курсом по выбору БЗ.ДВ.13 Профессионального блока и дополняет, углубляет знания студентов, полученные на лекциях по Истории зарубежной музыки, предваряет изучение Истории русской музыки XX века, создает необходимый музыкально-исторический базис для прохождения Анализа музыкальных произведений, расширяет музыкально-слуховые представления студентов.

Музыкальное искусство XX века отличает множественность художественных тенденций, развивавшихся параллельно, в соприкосновении или отталкивании. Появление целого созвездия новых композиторских имен, творческих объединений, национальных школ обусловило сложность панорамы. Бурное экспериментаторство, периодически захватывавшее европейскую и американскую музыку, привело к радикальным изменениям в музыкальном языке, системе жанров, выразительных средствах. Некоторые из этих новаций имели исторически преходящий характер, другие же прочно вошли в мировой фонд. Лучшие произведения, созданные в XX столетии, стали зеркалом духовных, нравственных исканий эпохи, отразили драматизм и противоречивость современного мира.

Изучение важнейших эстетических направлений, закономерностей развития музыкально-исторического процесса в XX в. является неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих учителей музыки. Компетентный педагог должен свободно ориентироваться в музыкальной стилистике нового времени, знать выдающиеся сочинения, быть адаптирован к их слуховому восприятию.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	Способен использовать систематизированные музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя музыки

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-2	Готов применять современные музыкально-информационные технологии для обеспечения качества образовательного процесса в школе
СК-3	Осознает основные этапы процесса музыкально-исторического развития, представляет эволюцию ладогармонического языка, мелодии и ритма, способен различать стилевые направления и жанры музыкального искусства
СК-4	Обладает толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной музыкальной культуры Поволжского региона, установлению полилогических музыкально-культурных связей
СК-5	Готов к разработке и внедрению этнокультурных технологий, национально-регионального компонента в музыкально-образовательный процесс, проведению музыкально-этнографических фестивалей и праздников

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- периодизацию зарубежного музыкального искусства в XX веке;
- такие стилевые направления, как экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм, новый динамизм (новая деловитость), неоромантизм, джаз;
- современные композиционные техники;
- изменения в системе жанров и музыкальном языке, произошедшие в прошлом столетии;
- выдающихся представителей композиторских школ Франции, Италии, Австрии, США, Латинской Америки, стран Восточной Европы;
- наиболее значительные музыкальные произведения.

2. должен уметь:

- анализировать пройденные произведения;
- определять на слух их основной тематизм;
- рассказать о ведущих музыкальных стилях XX века, творческих исканиях крупных композиторов;
- сопоставлять отдельные музыкальные явления XX века, находить черты сходства и различия;
- составить презентацию на заданную тему.

3. должен владеть:

- комплексом слуховых представлений о ведущих музыкально-исторических и композиторских стилях XX века;
- системой знаний об основных жанрах и формах музыки XX в., музыкально-выразительных средствах.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.	1	1	2	0	0	устный опрос
2.	Тема 2. Искания в области стиля. Изменения в области жанров. Творчество Игоря Стравинского.	1	2	2	0	0	тестирование
3.	Тема 3. Опера-оратория "Царь Эдип" И. Стравинского. Музыка Франции.	1	3	1	1	0	научный доклад
4.	Тема 4. Творчество Дариюса Мийо. Творчество Артюра Онеггера.	1	4	2	0	0	домашнее задание
5.	Тема 5. Третья симфония ("Литургическая") А. Онеггера. Творчество Франсиса Пуленка. Моноопера "Человеческий голос".	1	5-6	2	2	0	научный доклад
6.	Тема 6. Религиозные и пантеистические произведения Оливье Мессиана.	1	7	2	0	0	творческое задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
7.	Тема 7. Музыкальная культура Австрии. Арнольд Шенберг: личность, творчество, музыкально-теоретическая концепция.	1	8-9	3	0	0	устный опрос
8.	Тема 8. Творческий портрет Альбана Берга. Опера "Воццек".	1	9-10	2	1	0	научный доклад
9.	Тема 9. Черты стиля Антона Веберна. Музыка Германии.	1	11	2	0	0	творческое задание
10.	Тема 10. Творчество Рихарда Штрауса.	1	12	1	0	0	домашнее задание
11.	Тема 11. Творческий портрет Пауля Хиндемита.	1	12-13	2	0	0	творческое задание
12.	Тема 12. Творчество Карла Орфа.	1	13-14	2	0	0	тестирование
13.	Тема 13. Музыкальная культура Великобритании и творчество Бенджамин Бриттена.	1	14-15	2	0	0	творческое задание
14.	Тема 14. "Путеводитель по оркестру для юношества, или Вариации и фуга на тему Пёрселла", "Военный реквием" Б.Бриттена.	1	15	0	1	0	научный доклад
15.	Тема 15. Музыкальная культура США. Творчество Джорджа Гершвина. Жанры мюзикла и рок-оперы. Творчество Леонарда Бернстайна и Эндрю Ллойд Уэббера.	1	16-17	0	3	0	научный доклад
16.	Тема 16. Фольклористические тенденции в музыке XX века.	1	17-18	2	0	0	творческое задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
17.	Тема 17. Послевоенный авангард и творческие искания Кшиштофа Пендерецкого.	1	18	1	0	0	домашнее задание
	Тема . Итоговая форма контроля	1		0	0	0	экзамен
	Итого			28	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

XX век в истории культуры. Изменение среды обитания европейской цивилизации. Влияние технического прогресса на искусства. Периодизация музыкальной культуры XX в. Общественно-историческая панорама начала века. Параллельное развитие позднеромантических традиций и новаторских течений эпохи модерна, "контрапункт стилей". Обзор основных стилевых направлений "новой музыки": экспрессионизм, неоклассицизм, "новый динамизм", неофольклоризм. Влияние джаза. 30-40-е годы - время создания наиболее значительных, концепционных сочинений, составивших "золотой фонд" современного искусства. Авангард 50-х годов. Постепенное формирование "нового традиционализма". Неоромантизм 70-80-х годов.

Тема 2. Искания в области стиля. Изменения в области жанров. Творчество Игоря Стравинского.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пересмотр в начале XX века параметров музыкального мышления. Использование расширенного объединенного мажоро-минора, где роль тоники выполняет центральный элемент; введение ладов народной музыки в (том числе и экзотических), "искусственных" звукорядов. Последовательное применение полиладовости и политональности. Метод композиции на основе серии. Аккордика нетерцовой структуры. Эксперименты в области микротонового интонирования. Вовлечение в ткань музыкальных произведений шумов. Создание электронных инструментов. Изменения в системе жанров: опера утрачивает ведущие позиции, в центр выдвигаются балет и инструментальные жанры. Камерность как характерная черта многих сочинений первой трети XX века. Процесс "жанровой диффузии" и возникновение новых типов музыкальных спектаклей. Роль выдающихся литераторов (Клоделя, Брехта, Кокто) в развитии музыкального театра. Стравинский как яркий представитель русской культуры предреволюционного десятилетия и один из лидеров (после 1913 г.) зарубежной музыки, определявший во многом музыкальный процесс XX века. Стравинский и мировая музыка. Сложность эволюции композитора, характеризующейся неожиданными стилистическими сменами. Три периода зрелого творчества: русский, неоклассический, поздний. Круг образов, тем, выразительные средства, наиболее показательные произведения для каждого этапа. Обзор жанров творчества. Создание новых типов музыкальных спектаклей. Особенности неоклассицизма Стравинского, его универсальный характер. Принципы работы с моделью. Лаконизм, "формульность" тематизма. Вариационная остиантность как основа композиторского метода. Предпочтительные формы: старосонатная, сонатная с эпизодом, вариационная, инвенционная, фуга. Сюитный принцип строения цикла.

Тема 3. Опера-оратория "Царь Эдип" И. Стравинского. Музыка Франции.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Историческая панорама развития музыкальной культуры Франции первой трети XX в. Париж - один из крупнейших музыкальных центров Европы. Значение новых художественных течений (символизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм и пр.), смежных видов искусства для композиторского творчества. Эстетика неоклассицизма во французском искусстве. Роль И. Стравинского. Э. Сати (1866-1925) - апологет новых идей, эстетики эпатажа, принципов урбанизма и конструктивизма в музыке. Создатель "меблировочной музыки". Творчество французских композиторов группы "Шести". Ее представители (А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Орик, Ж. Тайфер). История создания группы. Роль Ж. Кокто. Влияние творчества Г. Аполлинера, П. Клоделя, П. Валери, П. Элюара, П. Пикассо; в музыке - И. Стравинского и Э. Сати. Основные эстетические принципы: нигилизм, пародия, гротеск, буффонада; отражение эстетики города. Понятие "новой простоты". Музыкально-выразительные приемы: рельефность мелодики, сжатость формы, использование различного вида полиобразований (полифункциональность, политональность), оркестровые принципы (стремление к изобразительности, "оркестр солистов"). Влияние эстрады, мюзик-холла, джаза. "Аркёйская школа", "Молодая Франция". Французские композиторы второй волны авангарда: П. Булез, Я Ксенакис, П. Шеффер.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы к семинару: 1. Литературная основа оперы-оратории "Царь Эдип" И. Стравинского: от Софокла - к Кокто. Миф об Эдипе в мировой музыкальной и художественной культуре. 2. Стилиевые модели и драматургия "Царя Эдипа" в свете неоклассических тенденций. 3. Роль хора и солистов.

Тема 4. Творчество Дариюса Мийо. Творчество Артюра Онеггера.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мийо - один из самых инициативных и разносторонних композиторов "Шестерки". Влияние Клоделя, создание музыки к его спектаклям. Увлечение античными сюжетами. Претворение латиноамериканских ритмов в произведениях, написанных по возвращении из Бразилии (фортепианный цикл "Тоска по Бразилии"). Главенство малых форм в первый период творчества, новаторство музыкального языка. Мюзик-холльные балеты ("Бык на крыше", "Голубой экспресс", "Салат"), "оперы-минутки", "симфонии-минутки". Обращение с конца 20-х годов к более значительным темам и масштабным оперным формам ("Христофор Колумб", "Максимилиан", "Боливар"). Неудача этих спектаклей. Возвращение к более традиционной манере письма. Достижения 30х - первой половины 40х годов - в области симфонической сюиты ("Провансальская сюита", "Французская сюита") и кантаты ("Смерть тирана" "Огненный замок"). Конкретно-зримая образность творчества Мийо, особенно проявившаяся в симфонической музыке (Четвертая симфония "К столетию революции 1848 года"). Программность многих сочинений, отражение пейзажного начала. Претворение отечественного и зарубежного фольклора. Лирическая направленность творчества, тяготение к реализму. Онеггер - композитор-гуманист, мыслитель. Роль античных, библейских, исторических сюжетов в его творчестве, утверждающих высокий этический идеал. Творческий путь Онеггера. Близость в инструментальной музыке 20х годов исканиям "Шестерки". Симфоническая пьеса "Пасифик-231". Отход в дальнейшем от урбанизма. Обращение к глобальным темам. Жанровый обзор творчества. Тяга к масштабным сочинениям, крупной форме. Симфония и оратория - основные жанровые сферы. Проблема сочетания традиций и новаторства. Оратория в творчестве Онеггера. Сближение оратории с другими жанрами. Вершинное сочинение - "Жанна д'Арк на костре". Симфонии Онеггера. Трагедийность замысла Второй, Третьей, Пятой симфоний. Симфония - "экстракт жизненной драмы" (Онеггер). Трактовка симфонического цикла, главенство принципов сонатности, использование полифонических приемов, новых конструктивных элементов (монтажность, "наплывы" - приемы киноискусства), "сквозного тематизма".

Тема 5. Третья симфония ("Литургическая") А. Онеггера. Творчество Франсиса Пуленка. Моноопера "Человеческий голос".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Артистизм личности Пуленка, лирический склад дарования. Жизнерадостность, активность, энергия ранних сочинений. "Негритянская рапсодия". Со второй половины 30х годов - интерес к философской, религиозной проблематике, приоритет морально-нравственного начала. Обзор жанров творчества. Вокально-хоровая музыка - излюбленная область композитора. Работа над воплощением интонаций человеческого голоса, адекватной передачей поэтического текста в музыке. Обращение к поэзии Аполлинера, Кокто, Элюара, Лорки, Ронсара, Расина. Мелодический дар композитора. Разнообразие жанров: песни, вокальные циклы, хоры, кантаты, духовные сочинения. "Лик человеческий", "Stabat mater". В инструментальной музыке - преобладание концертных произведений. Сочетание современного городского фольклора, французской народной песенности и реминисценций романской музыки XVIII в. "Утренняя серенада", "Сельский концерт". В послевоенные годы - обращение к жанру оперы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы к семинару: 1. Третья симфония А. Онеггера: концепция, драматургия цикла, круг музыкальных образов, особенности тематизма, оркестровое письмо. 2. Последовательный разбор всех трех частей симфонии. 3. Моноопера "Человеческий голос" Ф. Пуленка: своеобразие жанра, истоки в музыкальном театре других стран, литературная основа. 4. Драматургия. Характеристика вокальной и оркестровой партий.

Тема 6. Религиозные и пантеистические произведения Оливье Мессиана.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мессиаан (1908-1992) - композитор, теоретик, органист (работал в церкви св.Троицы в Париже), педагог (среди его учеников - Булез, Штокхаузен, Ксенакис). Входил в творческое объединение "Молодая Франция". Характеристика мировоззрения композитора. Католицизм Мессиаана. Медитативность мышления. Погруженность в себя, нацеленность на поиск общечеловеческих ценностей. Произведения на религиозные темы: "Вознесение", "Рождество господне", "Тела нетленные", "Цветы града небесного", "Двадцать взглядов на младенца Иисуса". Сочетание непосредственности эмоционального выражения с рационализмом мышления. Идея "ограниченности" как основа концепции музыкального языка Мессиаана. Его теоретические исследования "Техника моего музыкального языка", "Трактат о ритме". В аспекте "ограниченности" выступают: ритм, аккордика, ладовая система (лады ограниченных транспозиций). Различные виды полиобразований (полиритмические, полиаккордовые, полиладовые). Сериализм Мессиаана. Работа в области конкретной музыки. Основные сферы творчества: органная, фортепианная музыка, камерные ансамбли, вокальные, хоровые, оркестровые произведения. Этапы творческого пути. Ориентализм Мессиаана, увлечение неевропейскими культурами, в т.ч. японской, индийской, латиноамериканской. Экзотические произведения: вокальный цикл "Ярави", симфония "Турангалила". Повышенное внимание к звуковому колориту. Пантеизм как один из источников вдохновения композитора. Произведения "птичьего щебета", где отражено стремление к точной фиксации пения птиц: "Пробуждение птиц", "Каталог птиц", "Экзотические птицы". Господство сонорных звучаний.

Тема 7. Музыкальная культура Австрии. Арнольд Шенберг: личность, творчество, музыкально-теоретическая концепция.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Первая половина XX в. - один из самых сложных и драматичных периодов в истории Австрии. Философские учения Шпенглера, Бергсона, Хайдеггера, Фрейда и их влияние на австрийскую культуру. Интенсивность художественной жизни. Пессимизм концепций многих деятелей искусства. Зарождение экспрессионизма - художественного течения в австро- немецкой литературе, живописи и музыке. Его основные черты: отражение социальной дисгармонии в обществе и кризисных состояний человеческой психики, художественный субъективизм, деструктивность формы и языка. Новая венская школа и ее представители. Эстетические принципы А. Шенберга и его учеников, утверждавших принципы додекафонии в музыке. Течения новой музыки (Э. Кшенок, Э. Веллес, И.М. Хауэр, Ф. Шрекер, А. Цемлинский), постромантизм (Ф. Шмидт, И. Маркс), необарокко (И.Н. Давид). Неовенская оперетта: произведения Ф. Легара, И. Кальмана, О. Штрауса, Л. Фалля. Обращение к современной тематике, обновление драматургических средств. Проникновение в оперетту конфликтности, преобладание оперного, лирико-психологического начала. "Сильва" Кальмана, "Цыганская любовь" Легара. Деятельность музыковедов Г. Адлера, Э. Курта, Т. Адорно. Упадок австрийского искусства в конце 30-х годов, связанный с распространением фашизма. Отъезд многих деятелей культуры за рубеж. Жизненный и творческий путь Шенберга (1874-1951). Периодизация творчества и эволюция стиля композитора от позднего романтизма к атональности и додекафонии. Поздний период творчества. Новый музыкальный язык и формы инструментальных сочинений. Особые приемы декламации и речевого пения? (Sprechstimme, Sprechgesang). Основные правила строгой додекафонии. В основе звуковысотной структуры произведения - серия и три ее модификации: инверсия, ракоход, ракоход инверсии. Построенные от всех 12 звуков, они образуют "квадрат" - источник мелодики и гармонии произведения. Запрещается использование неполных и неточных серий; допускаются репетиционные повторения звуков и отрезков серии, "завороты" серии. "Просветленная ночь", "Песни Гурре", "Лунный Пьеро". Педагогическая деятельность Шенберга. Развитие идей Шенберга композиторами второй половины XX века.

Тема 8. Творческий портрет Альбана Берга. Опера "Воцек".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эволюция творчества (тональные - атональные - додекафонные сочинения; до "Воцек" и после). Особенности творческого процесса. Шенберг и Берг. Лирическая природа дарования композитора. Психологическая глубина, одухотворенность музыки Берга. Оперные сочинения: "Воцек", "Лулу". Инструментальные произведения: Камерный концерт, Лирическая сюита. Концерт для скрипки с оркестром как одно из самых вдохновенных трагических сочинений XX века. Своеобразие трактовки концертного жанра: совмещение черт блестящего виртуозного сочинения и проникновенного реквиема с глубоко личным тоном высказывания. Признание музыки Берга, ее доступность довольно широкой концертной аудитории.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы к семинару: 1. Опера А. Берга "Воцек" как образец экспрессионистской музыкальной драмы. Соотнесение с литературным первоисточником. 2. Драматургия. Принципы строения оперных сцен. Использование форм инструментальной музыки. 3. Вокальный стиль. 4. Лейтмотивный комплекс.

Тема 9. Черты стиля Антона Веберна. Музыка Германии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индивидуальность творческого облика. Эстетика Веберна, определяемая учением Гете о развитии в природе и христианской этикой, понимание им красоты и гармонии; "лирическая геометрия" (Аймерт) его произведений. "Стилистическая чистота" музыки Веберна (Щедрин), отражение в ней "застывшего времени", любования тишиной. Принципы организации музыкального языка и формы. Роль полифонических приемов. Преемственность с искусством мастеров полифонии строгого письма и И.С. Баха. Афористичность манеры. Пуантилизм Веберна. Основы сериальности. Наследие Веберна во второй половине XX в. Пассакалья для оркестра, Симфония ор. 21, Вариации для фортепиано ор. 27. Художественная жизнь Германии Веймарского периода. Параллельность существования позднеромантического академизма и стиля модерн. Конструктивизм и "новая деловитость" ранних опусов П. Хиндемита. Социальный музыкальный театр Брехта - Вайля. Песенное и хоровое "пролетарское" искусство Х. Эйслера. Неоклассицистские тенденции в творчестве Хиндемита и Орфа. Деятельность Шенберга. Мощная волна художественной эмиграции после прихода к власти нацистов. Возникновение центров новой немецкой музыки в США (1933-1945). Возрождение немецкой культуры после второй мировой войны в условиях разъединенной Германии. Развитие авангардистских тенденций в ФРГ. Высокий уровень музыкального исполнительства в Германии в XX веке. Деятельность выдающихся дирижеров В. Фуртвенглера, О. Клемперера, Б.Вальтера, Г. Караяна; пианиста А. Шнабеля, певца Д. Фишер-Дискау. Авторитет немецкого музыкознания (Г. Аберт, К. Закс).

Тема 10. Творчество Рихарда Штрауса.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Жизненный и творческий путь Р. Штрауса. Отражение в его музыке тенденций романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, неоклассицизма. Романтизм как главная эстетическая и художественная база для композитора. Период до первой мировой войны - наиболее значительный этап творчества. Основные жанры - симфоническая поэма (1887-1898) и опера (1905-1933). Взгляды Штрауса на программно-симфоническую музыку. Тематика и образная сфера его симфонических произведений, продолжение в них традиций Листа и Берлиоза. Обобщенный тип программности в симфонических поэмах "Дон-Жуан", "Так говорил Заратустра", "Смерть и просветление". Литературно-сюжетная канва поэм "Тиль Уленшпигель", "Дон-Жуан". Особенности драматургии: одночастность, принципы лейтмотивного и лейттембрового развития, трансформации тем. "Домашняя" и "Альпийская" симфонии. Оркестровый стиль Штрауса. "Оперный" период творчества. Сотрудничество с драматургом Х. Гофмансталем. Стилиевой поворот от повышенной экспрессивности и сложности музыкального языка (оперы "Саломея", "Электра", предвосхитившие экспрессионистскую музыкальную драму) к простоте, прозрачности, экономности выразительных средств (оперы "Кавалер роз", "Ариадна на Наксосе", "Молчаливая женщина", созданные в русле неоклассицизма).

Тема 11. Творческий портрет Пауля Хиндемита.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жизненный и творческий путь Хиндемита. Обращение к полифоническим формам и жанрам, приемам полифонического письма. Хиндемита и Бах. Инструментальное творчество Хиндемита. Сочетание приемов симфонического развития с полифоническими формами. Симфонии "Художник Матис", "Гармония мира". Соединение урбанизма и неоклассицизма в 8 циклах "Камерной музыки". Фортепианная сюита "1922" - "поэма современного города" (Асафьев). Произведения для музыкального театра. Новые драматургические приемы на оперной сцене. Сочинения для детей: рождественская сказка "Туттифентхен", музыкальная игра "Мы строим город". Хиндемита - теоретик музыки. Исполнительская деятельность Хиндемита. Анализ фортепианного цикла "Ludus tonalis".

Тема 12. Творчество Карла Орфа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Творческий путь Орфа. Основная жанровая сфера - музыкально-сценические произведения: сценическая кантата ("Триумфы, театральный триптих"), назидательная музыкальная сказка ("Луна", "Умница", "Хитрецы"), разговорно-музыкальная драма ("Бернауэрин"), античная трагедия ("Антигона", "Царь Эдип", "Прометей"), мистерия ("Мистерия о воскресении Христа", "Мистерия о конце времени"). Мистериальность и многоязычие орфовского театра, его многонациональные жанровые истоки. Поиски форм "мирового театра". Ударность и звонность оркестра Орфа (ведущая роль ударных и фортепиано, большое количество духовых). Оstinатность как важный принцип развития. Роль ритма у Орфа. Стилиевая основа творчества: неофольклоризм и неоклассицизм. Орф и Монтеверди. Анализ кантаты "Carmina Burana". Педагогическая деятельность Орфа. Работа в школе Гюнтер. Многоотомный труд "Шульверк. Музыка для детей", основанный на южно-немецком фольклоре. Разыгрывание на занятиях песен в лицах, с танцами и игрой на простых инструментах. Важная роль импровизации - как индивидуальной, так и коллективной. Широкое применение музыкально-педагогической системы Орфа за рубежом.

Тема 13. Музыкальная культура Великобритании и творчество Бенджамин Бриттена.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыкальное возрождение Англии в конце XIX - XX веках. Фольклор и старые мастера, установление связей с современной европейской музыкальной культурой (австро-немецким романтизмом, французским импрессионизмом). Творчество С. Скотта, Г. Холста, Ф. Дилиуса. Бенджамин Бриттен (1913-1976) как вершина английской композиторской школы XX в. Органичное претворение в его произведениях идей современности и самобытного национального искусства. Поски способов взаимодействия традиций западной и восточной культуры. Нравственно - этическая направленность творчества. Тема детства у Бриттена. Картины родной природы (Восточного побережья Англии) в творчестве композитора. Психологическая нагрузка его музыкальных пейзажей. Этапы творческого пути, обзор жанров. Оперные сочинения Бриттена: "Питер Граймс", "Поворот винта", "Смерть в Венеции", оперы - притчи. Музыкально-театральные произведения для детей: "Маленький трубочист", "Ноев ковчег", "Золота тщета". Вовлечение слушательской аудитории в хоровое пение и инструментальное музицирование. Близость симфонизму Малера и Шостаковича в масштабных оркестровых произведениях.

Тема 14. "Путеводитель по оркестру для юношества, или Вариации и фуга на тему Пёрселла", "Военный реквием" Б.Бриттена.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы к семинару: 1. История создания и строение "Путеводителя по оркестру" Б. Бриттена. Возможности использования произведения в школьной практике. 2. "Военный реквием" Б. Бриттена: история создания, концепция, текстовая основа. Драматургия цикла. Роль пространственных эффектов. Последовательный разбор частей.

Тема 15. Музыкальная культура США. Творчество Джорджа Гершвина. Жанры мюзикла и рок-оперы. Творчество Леонарда Бернштейна и Эндрю Ллойд Уэббера.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Вопросы к семинару: 1. Жизненный и творческий путь Дж. Гершвина. 2. "Рапсодия в блюзовых тонах". 3. "Американец в Париже". 4. Опера "Порги и Бесс". 5. Мюзикл как музыкально-театральный жанр. Этапы эволюции. 6. Творчество Л. Бернштейна. "Вестсайдская история". 7. Рок-опера: история, сюжеты, драматургия, музыкальный язык. 8. Творчество Э. Л. Уэббера. "Иисус Христос - суперзвезда".

Тема 16. Фольклористические тенденции в музыке XX века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значимость фольклористических тенденций в XX в. для композиторов стран Восточной Европы. Новаторство через взаимодействие с фольклором. Возможность более точной фиксации фольклорных явлений с изобретением фонографа. Организация экспедиций в отдаленные и трудно-доступные уголки Европы. Открытие древних пластов народного музыкального творчества. Публикация сборников народных песен и инструментальных наигрышей. Способы обращения композиторов к фольклорному материалу: от расширения звуковой среды до глубокого проникновения в образный и ритмоинтонационный строй народной музыки. Критика опыта использования фольклора предшественниками (музыкантами XIX в.). Влияние раннего Стравинского и Бартока на все национальные школы. Музыка Чехии и Словакии. Использование моравского фольклора в творчестве Л. Яначека. Многосоставность и разножанровость творчества Б. Мартину. Претворение словацких фольклорных элементов в музыке Э. Сухоня. Музыкальная культура Болгарии. Связь с городским бытом первых болгарских композиторов. Хоровые "китки" - одна из ранних форм профессионального музыкального искусства (Э. Манолов, А. Букорешлиев, Д. Христов). Болгарская крестьянская песня как источник творческого вдохновения для композиторов второго поколения: П. Стайнова, Л. Пипкова, П. Владигерова. Отказ от этнографического цитатного использования народных мелодий. Стремление к передаче мироощущения болгарского народа, его художественного мышления в музыкальной системе образов. Выдвижение венгерской музыкальной школы в начале XX века в ряд национальных музыкальных школ Европы. Ее новаторский, подчеркнуто антиромантический характер. Отказ от воплощения в композиторском творчестве стилевых черт вербункоша. Открытие и всестороннее изучение крестьянской венгерской музыки, уходящей корнями в глубокую старину. Пентатонная основа самых древних песен. Деятельность Б. Бартока и З. Кодая. Утверждение старинной народной традиции в качестве творческой базы для реализации смелых исканий в области музыкального языка. Пропаганда венгерской музыки за рубежом. Жизненный и творческий путь Белы Бартока (1881 - 1945). Периодизация творчества. Эволюция стиля. Влияние культуры позднего романтизма и символизма в ранних произведениях Бартока. Освоение новых выразительных средств (*Allegro barbaro*, Вторая соната для скрипки и фортепиано, балет "Чудесный мандарин"). Опера "Замок герцога Синяя Борода" - символистская драма с выраженными экспрессионистскими чертами. Позиция Бартока по отношению к фольклору и его преломлению в композиторском творчестве (Дивертисмент для струнного оркестра; Концерт для оркестра, "Румынские танцы"). Постепенное "просветление" стиля. "Музыка для струнных, ударных и челесты", фортепианный цикл "Микрокосмос", инструментальные концерты, поздние квартеты. Наследие Бартока в XX веке.

Тема 17. Послевоенный авангард и творческие искания Кшиштофа Пендерецкого.
лекционное занятие (1 часа(ов)):

Формирование культуры западно-европейского авангарда после второй мировой войны. Роль Дармштадских курсов новой музыки в Германии (с 1948 г.). Влияние их лидеров (Л. Ноно, П. Булеза, К. Штокхаузена) на развитие композиторского творчества в Европе. Значение идей Дж. Кейджа (США). Возрождение интереса к серийности и наследию нововенцев. Становление новых средств композиторской техники. Сериализм (О. Мессиа́н, Штокхаузен), пуантилизм (Булез). Конкретная (П. Шеффер, П. Анри), электронная (Э. Варез) музыка, алеаторика (Дж. Кейдж). Сонорика и сонористика, микрополифония (Д. Лигети). Техника коллажа, аллюзии, полистилистики (Б. А. Циммерман, Л. Беріо). Идеи создания "открытой формы" ("бесконечной формы", "момент-формы"), пространственное осуществление музыкального произведения, концепция интуитивного сотворчества (Штокхаузен). Влияние внеевропейских культур, медитативность. "Конструирование" музыки по математическим проектам (Я. Ксенакис). Теория "вариабельных метров" (Б.Блахер). Пародия, инструментальный театр (М. Кагель, Дж. Кейдж). Авангардизм и социальная тема (Ноно, Х. В. Хенце). Американский минимализм (Т. Райли, Л.-М. Янг, С. Райх). Со второй половины 50-х годов Польша - один из центров европейского музыкального авангарда. Международный музыкальный фестиваль "Варшавская осень" - центр новой польской музыки (с 1956 г.). К. Пендерецкий - польский композитор, дирижер и педагог, получивший известность в 60-е годы. Центральная тема творчества - о величии, духовности, доброте человека с одной стороны ("Строфы", "Космогония", "Canticum Canticorum Solomonis") и его жестокости, цинизме с другой ("Плач по жертвам Хиросимы", радиоопера "Бригада смерти", оратория "Dies irae" памяти жертв Освенцима). Мотивы человеческого страдания, противостояния злу и насилию. Большое значение религиозной тематики и символики, их преемственность с национальной традицией. Важное место духовных жанров ("Польский реквием", "Te Deum", "Магнификат", православная "Заутреня"). Этические, гуманистические аспекты религиозных сказаний ("Страсти по Луке"). Другая сквозная тема - зарождение жизни ("Анакласис", "Эманации", "De natura sonoris"). Использование сонористики, электронные опыты. Становление звуковой материи из хаоса как основная образная и композиционная идея многих инструментальных сочинений ("Полиморфия", Первая симфония). Эмоциональность, стихийная сила, мощный динамизм произведений Пендерецкого. Стилиевая эволюция: путь от авангардистских экспериментов к аскетичности григорианского хорала, неоромантизму, полистилистике. Оперы Пендерецкого ("Люденские дьяволы", "Черная маска", "Король Убю").

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.	1	1	подготовка к устному опросу	2	устный опрос
2.	Тема 2. Искания в области стиля. Изменения в области жанров. Творчество Игоря Стравинского.	1	2	подготовка к тестированию	2	тестирование
3.	Тема 3. Опера-оратория "Царь Эдип" И. Стравинского. Музыка Франции.	1	3	подготовка к научному докладу	4	научный доклад

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Творчество Дариюса Мийо. Творчество Артюра Онеггера.	1	4	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
5.	Тема 5. Третья симфония ("Литургическая") А. Онеггера. Творчество Франсиса Пуленка. Моноопера "Человеческий голос".	1	5-6	подготовка к научному докладу	4	научный доклад
6.	Тема 6. Религиозные и пантеистические произведения Оливье Мессиаана.	1	7	подготовка к творческому заданию	3	творческое задание
7.	Тема 7. Музыкальная культура Австрии. Арнольд Шенберг: личность, творчество, музыкально-теоретическая концепция.	1	8-9	подготовка к устному опросу	4	устный опрос
8.	Тема 8. Творческий портрет Альбана Берга. Опера "Воцтек".	1	9-10	подготовка к научному докладу	4	научный доклад
9.	Тема 9. Черты стиля Антона Веберна. Музыка Германии.	1	11	подготовка к творческому заданию	3	творческое задание
10.	Тема 10. Творчество Рихарда Штрауса.	1	12	подготовка домашнего задания	3	домашнее задание
11.	Тема 11. Творческий портрет Пауля Хиндемита.	1	12-13	подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
12.	Тема 12. Творчество Карла Орфа.	1	13-14	подготовка к тестированию	3	тестирование
13.	Тема 13. Музыкальная культура Великобритании и творчество Бенджамина Бриттена.	1	14-15	подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
14.	Тема 14. "Путеводитель по оркестру для юношества, или Вариации и фуга на тему Пёрселла", "Военный реквием" Б.Бриттена.	1	15	подготовка к научному докладу	2	научный доклад

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
15.	Тема 15. Музыкальная культура США. Творчество Джорджа Гершвина. Жанры мюзикла и рок-оперы. Творчество Леонарда Бернштейна и Эндрю Ллойд Уэббера.	1	16-17	подготовка к научному докладу	5	научный доклад
16.	Тема 16. Фольклористические тенденции в музыке XX века.	1	17-18	подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
17.	Тема 17. Послевоенный авангард и творческие искания Кшиштофа Пендерецкого.	1	18	подготовка домашнего задания	3	домашнее задание
	Итого				54	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- Запись конспектов занятий;
- прослушивание фрагментов музыкальных произведений;
- просмотр видеозаписей музыкальных спектаклей;
- устный опрос, коллоквиум;
- выступления на семинаре с использованием материалов конспектов лекций и дополнительной литературы;
- тестирование;
- слуховые контрольные работы (угадайки).
- освоение конспектов лекций и материала рекомендованных источников;
- подготовка к выступлению на семинаре (реферирование рекомендуемой литературы, поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях, создание видеопрезентаций).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Основные этапы развития музыкальной культуры в XX веке. 2. Экспрессионизм. 3. Неофольклоризм. 4. Новый динамизм (новая деловитость). 5. Неоклассицизм.

Тема 2. Искания в области стиля. Изменения в области жанров. Творчество Игоря Стравинского.

тестирование , примерные вопросы:

. Вставьте пропущенные слова. О каких художественно-стилевых направлениях в музыкальном искусстве первой трети XX века идет речь? _____ отличает эмоциональный "перегрев", _____ - "переохлажденность"? 2. Определите направление в музыке, творческим девизом которого является следующее высказывание: "Довольно облаков, туманностей, аквариумов, ундин и ароматов ночи - нам нужна музыка земная, музыка повседневности". а) неофольклоризм б) новый динамизм в) джаз г) неоромантизм д) постмодернизм 3. Отметьте произведения Стравинского, написанные в неоклассический период творчества. Расположите произведения по хронологии (проставьте цифры): а) Агон б) Весна священная в) Соловей г) Концерт для скрипки с оркестром д) Симфония псалмов е) Царь Эдип ж) Сказка о солдате з) Жар-птица 4. Что объединяло таких деятелей науки и искусства, как Лев Термен, Морис Мартено, Эдгар Варез?

5. Укажите стилиевые модели "Царя Эдипа" И. Стравинского: а) опера-серия б) опера-буффа в) русские ярмарочные представления г) оратории Генделя д) пассионы Баха е) оперетты Оффенбаха ж) музыкальная драма Вагнера 6. Расположите в правильном порядке части Концерта для скрипки с оркестром И. Стравинского: а) Ария I б) Ария II в) Каприччио г) Токката Цифровой диктант по теме "Творчество Игоря Стравинского" (при ответах применяется двоичный код: "1" - согласен, "0" - не согласен с данным утверждением) ♦ Утверждение Ответ 1. Годы жизни и смерти И.Ф. Стравинского: 1882 - 1971. 2. И.Ф. Стравинский окончил Петербургскую консерваторию. 3. Его учителем был Н.А. Римский-Корсаков. 4. С 1909 по 1913 годы главное место в творчестве Стравинского занимала опера. 5. Опера "Мавра" написана на сюжет поэмы Пушкина "Домик в Коломне". 6. Премьеры балетов "Жар-птица" и "Петрушка" состоялись в Мариинском театре. 7. Вацлав Нижинский стал первым исполнителем партии Петрушки в одноименном балете. 8. "Весна священная" - мюзикхолльный балет. 9. В балете "Свадебка" имеются вокальные номера. 10. Выделяют 4 периода зрелого творчества композитора. 11. Самым протяженным у Стравинского является неоклассический период. 12. В неоклассический период композитор обращался к таким формам, как старосонатная, сонатная с эпизодом, вариационная, инвенционная, фуга. 13. Опера-оратория "Царь Эдип" звучит на древнегреческом языке. 14. Происходящее действие в "Царе Эдипе" поясняет рассказчик (спикер). 15. Ария Креонта из 1 действия написана в традициях *aria cantabile*. 16. Ария Иокасты из 2 действия написана в традициях *aria lamento*. 17. Во время пребывания в Швейцарии Стравинский работает над балетами "Аполлон Мусагет" и "Орфей". 18. "Симфония псалмов" исполняется на латыни. 19. Моделями для "Симфонии псалмов" служат полифония барокко, григорианский хорал, знаменное пение. 20. "Симфония псалмов" имеет четырехчастное строение. 21. Вторая часть "Симфонии псалмов" представляет собой Двойную фугу. 22. Третья часть ?Симфонии псалмов? воплощает драматические образы *Dies irae*. 23. В оркестре "Симфонии псалмов" отсутствуют скрипки, альты и кларнеты. 24. Балет "Пульчинелла" написан на музыку А. Вивальди. 25. Балет "Поцелуй феи" написан на музыку П.И. Чайковского. 26. Тематизм Скрипичного концерта имеет еврейские народно-жанровые истоки. 27. Через весь цикл Скрипичного концерта проходит двухтактная интрада. 28. Тональный план Скрипичного концерта: D-dur - d-moll - fis-moll - D-dur. 29. Последний период жизни Стравинский провел во Франции. 30. В балете "Агон" имеются серийные фрагменты.

Тема 3. Опера-оратория "Царь Эдип" И. Стравинского. Музыка Франции.

научный доклад , примерные вопросы:

Вопросы для семинара: 1. Литературная основа оперы-оратории "Царь Эдип" И. Стравинского: от Софокла - к Кокто. Миф об Эдипе в мировой музыкальной и художественной культуре. 2. Стилиевые модели и драматургия "Царя Эдипа" в свете неоклассических тенденций. Роль хора и солистов. 3. История создания, структура и стилиевые особенности Концерта для скрипки с оркестром И. Стравинского. 4. Художественное своеобразие "Симфонии псалмов" Стравинского. Список произведений для слушания: Царь Эдип Симфония псалмов Концерт для скрипки с оркестром "Поганый пляс" "Кощеева царства" из балета "Жар-птица" Весна священная.

Тема 4. Творчество Дариуса Мийо. Творчество Артюра Онеггера.

домашнее задание , примерные вопросы:

Произведения для слушания: Мийо Д. Бык на крыше Джазовая fuga в ритме румбы из балета "Сотворение мира" Скарамуш "Копакабана", "Ипанема", "Леме", "Сумаре" из цикла "Тоска по Бразилии" Обработки негритянских песен "Покинутая", "Моя история" Онеггер А. Пасифик-231 Третья симфония ("Литургическая") Прелюдия, ариозо и фугетта на тему BACH

Тема 5. Третья симфония ("Литургическая") А. Онеггера. Творчество Франсиса Пуленка. Моноопера "Человеческий голос".

научный доклад , примерные вопросы:

Вопросы к семинару: 1. Третья симфония А. Онеггера: концепция, драматургия цикла, круг музыкальных образов, особенности тематизма, оркестровое письмо. 2. Последовательный разбор частей симфонии. 3. Моноопера "Человеческий голос" Ф. Пуленка: своеобразие жанра, истоки в музыкальном театре других стран, литературная основа. 4 Драматургия. Характеристика вокальной и оркестровой партий.

Тема 6. Религиозные и пантеистические произведения Оливье Мессиана.

творческое задание , примерные вопросы:

Произведения О. Мессиана для слушания: Рождество Господне (9 часть "Бог среди нас") 20 взглядов на младенца Христа (♦♦7 ? 11) Экзотические птицы

Тема 7. Музыкальная культура Австрии. Арнольд Шенберг: личность, творчество, музыкально-теоретическая концепция.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Периодизация жизни и творчества А. Шенберга. 2. Правила строгой додекафонии. 3. "Лунный Пьеро": содержание, драматургия, музыкальный язык. Произведения А. Шенберга для слушания: Просветленная ночь Песни Гурре (1 часть) Лунный Пьеро

Тема 8. Творческий портрет Альбана Берга. Опера "Воцек".

научный доклад , примерные вопросы:

Вопросы для семинара: 1. Опера А. Берга "Воцек" как образец экспрессионистской музыкальной драмы. Соотнесение с литературным первоисточником. 2. Драматургия. Принципы строения оперных сцен. Использование форм инструментальной музыки. 3. Вокальный стиль. 4. Лейтмотивный комплекс. Произведения А. Шенберга для слушания: Воцек Концерт для скрипки с оркестром Четыре пьесы для кларнета и фортепиано.

Тема 9. Черты стиля Антона Веберна. Музыка Германии.

творческое задание , примерные вопросы:

Написать рецензию на любое сочинение А. Веберна.

Тема 10. Творчество Рихарда Штрауса.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 11. Творческий портрет Пауля Хиндемита.

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 12. Творчество Карла Орфа.

тестирование , примерные вопросы:

Тема 13. Музыкальная культура Великобритании и творчество Бенджамина Бриттена.

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 14. "Путеводитель по оркестру для юношества, или Вариации и fuga на тему Пёрселла", "Военный реквием" Б.Бриттена.

научный доклад , примерные вопросы:

Тема 15. Музыкальная культура США. Творчество Джорджа Гершвина. Жанры мюзикла и рок-оперы. Творчество Леонарда Бернстайна и Эндрю Ллойд Уэббера.

научный доклад , примерные вопросы:

Тема 16. Фольклористические тенденции в музыке XX века.

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 17. Послевоенный авангард и творческие искания Кшиштофа Пендерецкого.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Периодизация музыкальной культуры XX века.
2. Основные эстетические направления в западноевропейской музыке первой половины XX века.
3. Искания в области стиля в музыкальном искусстве первой половины XX в.
4. Изменения в системе жанров музыкального творчества в первой половине XX в.
5. Периодизация творчества И. Стравинского.
6. Неоклассический стиль И. Стравинского.
7. Симфония псалмов И. Стравинского.
8. Опера-оратория "Царь Эдип" И. Стравинского.
9. Музыка Франции.
10. Творчество Д. Мийо.
11. Творчество А. Онеггера.
12. Третья симфония А. Онеггера .
13. " Пасифик-231" А. Онеггера.
14. Вокально - хоровое творчество Ф. Пуленка.
15. Моноопера " Человеческий голос" Ф. Пуленка.
16. Религиозные и пантеистические произведения О. Мессиаана.
17. Цикл "20 взглядов на младенца Христа" О. Мессиаана.
18. Музыкальная культура Австрии.
19. Арнольд Шенберг: личность, творчество, музыкально - теоретическая концепция.
20. Творческий портрет А. Берга.
21. Опера "Воцек" А. Берга.
22. Скрипичный концерт А. Берга.
23. Черты стиля А. Веберна.
24. Музыка Германии.
25. Творчество Р. Штрауса.
26. Симфоническая поэма "Тиль Уленшпигель" Р. Штрауса.
27. Творческий портрет Хиндемита.
28. Фортепианный цикл "Ludus tonalis" Хиндемита.
29. Симфонии Хиндемита "Художник Матис" и "Гармония мира".
30. Творчество К. Орфа.
31. Сценическая кантата "Carmina Burana".
32. Педагогическая деятельность К. Орфа.
33. Творчество Б. Бриттена.
34. "Путеводитель по оркестру" Б. Бриттена.
35. "Военный реквием" Б. Бриттена.
36. Музыкальная культура США.
37. Творчество Дж. Гершвина.
38. Опера "Порги и Бесс" Дж. Гершвина.
39. Композиторы Латинской Америки.
40. Фольклористические тенденции в музыке XX в.

41. Творчество Б.Бартока.
42. Творческие искания Кш. Пендерецкого.
43. Эволюция мюзикла.
44. " Вестсайдская история" Л. Бернштейна.
45. Творчество Э.Л. Уэббера.
46. Рок-опера "Иисус-Христос - суперзвезда" Э.Л.Уэббера.

7.1. Основная литература:

Сафиуллина Л.Г. Музыка XX в.: Учебно-методическое пособие. Казань: КФУ, 2012. - 49 с.
<http://kpfu.ru/philology-culture/uchebnyj-process>

Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX в. М.: "Композитор", 2010. - 556 с. <http://e.lanbook.com/view/book/41044/>

7.2. Дополнительная литература:

XX век в контексте искусства, Акопян, Карен Завернович, 2005г.

Акопян К.З. Массовая культура: Учебное пособие / К.З. Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая и др. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2004. - 304 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=73495>

Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс] : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 140 с. <http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=492764>

7.3. Интернет-ресурсы:

Денисов, А.В. Миниоперы Дариуса Мийо - парадоксы жанра -
<http://www.21israel-music.com/Milhaud.htm>

Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы/ Редакция, составление и комментарии И. В. Нестьева. - М.: Музыка, 1975. - http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/zar_muz.htm

История зарубежной музыки XX век/ Отв. ред. Н.А.Гаврилова. - СПб.: Композитор, 2005. - http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/zar_muz.htm

История зарубежной музыки. Вып.6: Начало XX века - середина XX века -
http://yanko.lib.ru/books/music/hist_zar_music_6_cons_f-a.htm

Кокорева, Л.М. Дариус Мийо: Жизнь и творчество -
<http://www.jen-lo.info/books/lkokoreva/bezrazlichie-publiki-ugn>

Музыка XX века: учебное пособие для студентов музыкальных училищ и вузов / Е.В. Стригина. - Бийск: Издательский дом -

<http://nashaucheba.ru/v53555/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B>

Стравинский, И.Ф. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии -
http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/stravinskiy/0/j155.html

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Музыка XX века" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Необходимы аудио- и видеотека; ноты изучаемых произведений; DVD-проигрыватель; ноутбук с колонками.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

"__" _____ 201__ г.