

ПРИНЯТО

Решением Совета училища
ГБПОУ РК «Симферопольское
музыкальное училище
им. П.И. Чайковского»
от «28» августа 2023 г.
№ 1

УТВЕРЖДЕНО

Заместителем директора ГБПОУ РК
«Симферопольское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского»

Л.А. Рыбалка
от «28» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МУЗЫКИ XX ВЕКА

Вариативной части учебных циклов ППССЗ
ОП.08; ОП.09; ОП.11 Стилиевые направления музыки XX века

программ подготовки специалиста среднего звена
углубленной подготовки по специальностям
Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование

Симферополь, 2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана предметно-цикловой комиссией «Теория музыки» на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»,

53.02.04 «Вокальное искусство»,

53.02.06 «Хоровое дирижирование»,

53.02.07 «Теория музыки»

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского».

Разработчик:

Высочина Е.А., преподаватель высшей категории ПЦК «Теория музыки»

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии «Теория музыки»

Протокол № 1 от «28» августа 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	16
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	21

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Стилевые направления музыки XX века

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО:

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов),

53.02.04 «Вокальное искусство»,

53.02.06 «Хоровое дирижирование»,

53.02.07 «Теория музыки»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с основными музыкально-стилевыми явлениями XX столетия

Задачами учебной дисциплины являются:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:

уметь:

ориентироваться в музыкальных произведениях XX века различных направлений, стилей и жанров;

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;

работать со звукозаписывающей аппаратурой;

знать:

о роли и значении музыкального искусства XX века в системе культуры; теоретические основы музыкального искусства XX века в контексте музыкального произведения;

элементы современного музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии XX столетия;

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Для специальности 53.02.04 Вокальное искусство:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Для специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Для специальности 53.02.07 Теория музыки:

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания

музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

Время изучения: 7,8 семестр

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	70
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
в том числе:	
Прослушивание рекомендованных произведений Конспектирование дополнительной литературы	35
<i>Контрольный урок - 7 семестр, дифференцированный зачет – 8 семестр</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Стилиевые направления музыки XX века

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная работа студентов.	Объем часов	Уровень освоения
7 семестр			
Введение	Содержание учебного материала. Основные направления музыки XX века: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм, авангард, неоромантизм, минимализм и пр. Многообразие направлений и технических приёмов композиции современной музыки. Новому жизненному содержанию отвечают новые, логически развивающиеся формы музыкального мышления. Новые приёмы композиторской техники	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. М. Друскин – «На переломе столетий». Сборник «О западноевропейской музыке XX века».	2	3
Раздел 1. Основные принципы развития мелодии в сочинениях XX столетия		4	
Тема 1.1. Мелодика в музыке XX века	Содержание учебного материала. Конструктивный и свободно-ритмический характер современной мелодии. Характерные особенности мелодики XX столетия. Хроматизация мелодии. Новые возможности интонирования. П. Хиндемит. «Художник Матис»	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Э. Денисов – «О некоторых типах мелодизма в современной музыке». Сборник «Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники».	2	3
Тема 1.2. А. Берг – опера «Воцтек».	Содержание учебного материала. Опера А.Берга «Воцтек» - одно из выдающихся явлений музыкального искусства XX века, экспрессионистская драма «крика и ужаса». Музыка «Воцтека» как уникальный социально-психологический прогноз грядущих общественных событий. Особенности сюжета и музыкального языка оперы.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. В. Дранишников – «Воцтек».	2	3
Раздел 2. Метроритмические особенности музыки XX века		12	
Тема 2.1.	Содержание учебного материала. Выразительное значение метроритма, преобладание над интонационностью. Динамические и статические ритмы.	2	2

Метро-ритм в музыке XX века.	Ритмическая теория О.Мессиаана. Ч.Айвз. Звуковые пути №3. В.Лютославский. Буколики. А.Онеггер. Пасифик 231.		
	Самостоятельная работа обучающихся. В. Холопова – «Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века».	2	3
Тема 2.2. И.Стравинский	Содержание учебного материала. Стравинский - новатор в области метро-ритма. Основу ритмической системы Стравинского составляет соединение акцентного и временного варьирования (истоки в русском фольклоре и джазе). Акцентное и временное варьирование. История создания и сюжет «Петрушки». Основные образные сферы и персонажи. Балет «Весна священная». Особенности сюжета и музыкального языка. Акцентное и временное варьирование как фактор индивидуализации музыкальных образов. Превалирование метроритма над интонационной линией. «История солдата», «Свадебка». Особенности сюжета и музыкального языка. Особенности метроритма в контексте решения балетного либретто.	6	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Б. Ярустовский – «И. Стравинский». Б. Асафьев – «Книга о Стравинском».	2	3
Тема 2.3. К.Орф. «Кармина Бурана».	Содержание учебного материала. К.Орф - выдающийся немецкий композитор XX ст. Особенности развития сюжета в «Кармина Бурана» (вокально-интонационная работа, хоровая фактура, метроритмическое решение).	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. О. Леонтьева – «К. Орф».	2	3
Тема 2.4. Д.Гершвин. Рапродия в стиле блюз, «Американец в Париже», «Порги и Бесс».	Содержание учебного материала. Д. Гершвин – американский композитор-неоклассик. В творчестве органично сочетаются негритянский фольклор (блюз, спиричуэлс), джаз, традиции европейской фортепианной музыки. Особенности претворения джазовой ритмики в творчестве Гершвина.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Э. Волынский – «Д. Гершвин».	2	3

Раздел 3. Лад и тональность в музыке XX века		6	
Тема 3.1. Политональность. Хроматическая тональность.	Содержание учебного материала. Новые формы ладотональных структур определили интонационную напряженность музыки XX века. Композиторы-неоклассики усложнили традиционную тональность (политональность, хроматическая тональность), композиторы ново-венской школы создали новые формы тонального мышления (свободная атональность, додекафония). Политональность мелодическая, гомофонная, гармоническая. Понятие центральноо элемента. И. Стравинский. Симфония псалмов.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Н. Гуляницкая – «Введение в современную гармонию». Дьячкова – «Гармония в музыке XX века».	2	3
Тема 3.2. Свободная атональность. Додекафония.	Содержание учебного материала. Свободная атональность характеризуется отказом от норм традиционной тональности и 12-тоновой шкалой неповторяющихся звуков, отсутствием ЦЭ, «эмансипацией диссонансов». Ч.Айвз – «Вопрос, оставшийся без ответа». А. Шёнберг. Периодизация и характеристика творчества. Теоретические основы додекафонии.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Р. Рети – «Тональность в современной музыке». С. Павлишин – «А. Шёнберг».	2	3
Тема 3.3. А.Веберн. Техника пуантилизма. А.Берг.	Содержание учебного материала. А. Веберн. Веберн выступил самым последовательным сторонником системы А. Шенберга. Использовал технику пуантилизма, в которой звуки – точки отделены паузами и темброво окрашены. Периодизация творчества. А. Берг. Периодизация творчества. Скрипичный концерт.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. В. Холопова – «А. Веберн». Ц. Когоутек – «Техника композиции в музыке XX века».	1	3
Раздел 4. Гармония в музыке XX века.		8	
Тема 4.1. Гармония в музыке XX века.	Содержание учебного материала. Гармония в музыке XX века.	2	2

	Самостоятельная работа обучающихся. Н. Гуляницкая – «Введение в современную гармонию». Ю. Холопов – «Гармония в музыке XX века». Ц. Когоутек – «Техника композиции в музыке XX века». Дьячкова – «Гармония в музыке XX века».	1	3
Тема 4.2. Б.Бриттен – «Военный реквием».	Содержание учебного материала. Б. Бриттен - выдающийся английский композитор, осуществивший художественный синтез на реалистической основе классической и современной музыки. Современный художественный реализм, отмеченный печатью индивидуальности. Характеристика творчества и художественной концепции. Характеристика «Военного реквиема». Особенности гармонического языка, оркестровой и хоровой фактуры.	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Л. Ковнацкая – «Б. Бриттен».	1	3
	Контрольный урок	2	3
8 семестр			
Раздел 5. Фактура в музыке XX века		2	
Тема 5.1. Фактура в музыке XX века.	Содержание учебного материала. В новых видах фактуры подчеркивается слитность, нерасчлененность музыкальной ткани, с отсутствием деления на отдельные голоса, вертикаль и горизонталь («тембровзвук»). К. Пендерецкий. 3 миниатюры для скрипки и фортепиано. De natura sonoris.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. В. Холопова: «Фактура».	3	3
Раздел 6. Тембр в музыке XX века		4	
Тема 6.1. Тембр в музыке XX века.	Содержание учебного материала. О. Мессиа́н: «Турангалила», «Пробуждение птиц», «Квартет на конец времени». К Пендерецкий: «Полиморфия», «Анакласис», «Страсти по Луке».	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Екимовский: «О. Мессиа́н». А.Ивашкин: «К. Пендерецкий».	2	3
Раздел 7. Музыкальный авангард второй половины XX века		16	
Тема 7.1. Музыкальный авангард второй	Содержание учебного материала. Д. Кейдж, П. Булёз, Д. Лигетти, К. Штокхаузен, Л.Ноно). В музыке 2-ой половины 20 века тембр становится одним из главных выразительных средств, определяя драматургию и композицию	8	2

половины XX века	произведения. Н.Сидельников: «Русские сказки». С. Слонимский: «Антифоны». «Русские сказки» - претворение фольклора со своеобразными авангардными средствами, элементами джаза, яркими тембровыми эффектами. Б. Тищенко: сонаты для фортепиано, концерт для флейты и фортепиано, квартеты. Б. Тищенко – автор многих произведений почти во всех музыкальных жанрах. Соната для фортепиано с колоколами (№7) ор. 85 (1982). А. Градский: «Русские песни». Сюита включает оригинальные обработки 8-ми народных песен различных жанров крестьянского и городского фольклора. Опера «Мастер и Маргарита». Техника, основанная на конструировании необычных звучаний и акустических эффектов, сопоставление тембровых комплексов, получила название <u>сонористика</u> .		
	Самостоятельная работа обучающихся. М. Рыцарева: «Композитор С.Слонимский».	2	3
Тема 7.2. Творчество советских композиторов 60-х годов	Содержание учебного материала. Творчество Т. Мансуряна, И. Габичвадзе, П. Плакидиса. Характеристика творческих обликов. Характеристика тембровых качеств сочинений.	2	2
Тема 7.3. Полифония в музыке XX века.	Содержание учебного материала. Пауль Хиндемит: «Игра тональностей». Особенности фактурного и тонального строения. Традиции и новаторство сочинения. Р. Щедрин: «Полифоническая тетрадь», «Озорные частушки», концерты для фортепиано №1, 2, 3. К Пендерецкий: оратория «Dies irae».	6	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Т. Левая, О. Леонтьева: «П. Хиндемит». Тараканов: «Творчество Р. Щедрина».	2	3
Раздел 8. Тематизм в музыке XX века.		4	
Тема 8.1. Сочинения Б.Бартока	Содержание учебного материала. Б. Барток: концерт для оркестра, струнные квартеты.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Мартынов: «Бела Барток».	2	3

Тема 8.2. Произведения А.Шнитке	Содержание учебного материала. А. Шнитке: симфония №3, 4; «Ревизская сказка».	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. В. Холопова: «А. Шнитке».	1	3
Раздел 9. Новые типы композиторской техники.		10	
Тема 9.1. Алеаторика	Содержание учебного материала. Алеаторика – новая композиторская техника 2-й половины XX века. Ограниченная и неограниченная алеаторика. Способы применения алеаторики	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Ц. Когоутек: «Техника композиции в музыке XX века».	1	3
Тема 9.2. Неоромантизм	Содержание учебного материала. Произведения Гии Канчели, А. Петров: «Мастер и Маргарита».В.Сильвестров. М. Скорик.	2	2
Тема 9.3. Полистилистика	Содержание учебного материала. Сочинения В. Успенского, А. Тертерян, Э. Денисова, А.Шнитке	2	2
Тема 9.4. Минимализм	Содержание учебного материала. Музыка «новой простоты». Многократное повторение простейших элементов музыки, с минимальными видоизменениями, в оригинальных тембрах, с неожиданными поворотами в новую образную сферу. Музыка И. Габичвадзе, Д. Шелси.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Ц. Когоутек: «Техника композиции в музыке XX века».	1	3
Тема 9.5. Медитация	Содержание учебного материала. С.Губайдуллина. «Detto II» для виолончели и инструментального ансамбля	2	2
	Дифференцированный зачёт	2	3
Всего:		105	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, учебная мебель, доска.

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные ТСО

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные направления музыки XX века

1. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм — М., 1988
2. Друскин М. На переломе столетий // О западноевропейской музыке XX века. — М., 1973.
3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. — М., 1976.
4. Музыка XX века (очерки), в 2-х частях. — М., 1976-1987.
5. Теория современной композиции. Глава II (Г. Григорьева). — М., 2005.

Мелодика в музыке XX века

1. Денисов Э. О некоторых типах мелодизма в современной музыке // Музыка и современность. Вып. 6, — М., 1969.
2. Дранишников В. «Воцтек» // Сб. Новая музыка. — Л., 1927.
3. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. — М., 1983.
4. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. — М., 1974.
5. Лобанов А. «Воцтек» А. Берга. — К., 1977.
6. Медведева И. Франсис Пулек. — М., 1969.

Ритм в музыке XX века

1. Асафьев Б. Книга О Стравинском. — Л., 1977.
2. Брайловский М. Жанровые и поэтические истоки «Триумфов» Орфа // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. — Л., 1969.
3. Волынский Э. Джордж Гершвин. — Л., 1980.
4. Друскин М. Игорь Стравинский. — Л.-М., 1974.
5. Екимовский В. Оливье Мессиа́н. — М., 1987.
6. И. Ф. Стравинский. Статьи и воспоминания. — М., 1985.
7. Конен В. Пути развития американской музыки. — М., 1965.
8. Конен В. Рождение джаза. — М., 1984.
9. Леонтьева О. Карл Орф. — М., 1964, 1984.
10. Павлишин С. Ч. Айваз. — М., 1979.
11. Павчинский С. Симфоническое творчество Онеггера. — М., 1975.
12. Система детского музыкального воспитания К. Орфа. Под ред. Л. Баренбойма. — Л., 1970.
13. Теория современной композиции. Глава V (В. Ценова). — М., 2005.
14. Холопова В. Вопросы ритма в музыке композиторов первой половины XX века. — М., 1974.

Лад и тональность в музыке XX века

1. Арнольд Шенберг: вчера, сегодня, завтра. — М., 2002.
2. Веберн. А. Лекции о музыке. — М., 1975.
3. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. — М., 1977.
4. Денисов Э. Вариации ор. 27 для фортепиано А. Веберна. // Музыка и современность. Вып. 6. — М., 1969.
5. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники. // Музыка и современность. Вып. 6. — М., 1969.
6. Друскин М. Австрийский экспрессионизм. // О западноевропейской музыке XX века. — М., 1973.
7. Друскин М. О Вербне. // О западноевропейской музыке XX века. — М., 1973.
8. Лаул Р. О творческом методе Шенберга. // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. — Л., 1969.
9. Павлишин С. Арнольд Шенберг. — М., 2001.
10. Павлишин С. Творчество А. Шенберга: 1889-1908. // Музыка и современность. Вып. 6. — М., 1969.
11. Паисов Ю. Политональность. — М., 1977.
12. Рети Р. Тональность в современной музыке. — Л., 1968.
13. Холопова В., Холопов Ю. А. Веберн. — М., 1984.

Аккорды в музыке XX века

1. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. — М., 1977.
2. Ковнацкая Л. Б. Бриттен. — М., 1974.
3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. — М., 1976.
4. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. — М., 1974.
5. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. — М., 1967.

Тембр в музыке XX века

1. Екимовский Е. Оливье Мессиан. М., 1987.
2. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. — М., 1983.
3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. — М., 1976.
4. Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. — М., 1990.
5. Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. — Л., 1991.
6. Теория современной композиции. Глава XI (А. Маклыгин), XIV (Е. Назайкинский, А. Соколов), XVII (В. Ценова, А. Смирнов). — М., 2005.
7. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. — М., 2002.

Полифония в музыке XX века

1. Задерацкий В. О новой функции мелоса и комплементарно-сонорной полифонии. // Музыкальный современник. Вып. 5, 1984.
2. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. — М., 1983.
3. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. — М., 1974.

4. **Никольская И.** От Шимановского до Лютославского и Пендеревского. — М., 1990.
5. **Хиндемит П.** Статьи и материалы. — М., 1979.
6. **Тараканов М.** Творчество Родиона Щедрина. — М., 1980.
7. **Холопова В.** Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. — М., 2000.

Тематизм в музыке XX века

1. Теория современной композиции. Глава IX (Т. Кюрегян), XIII (Е. Чигарева), XIX (Ю. Холопов, Е. Ценова). — М., 2005.
2. **Холопова В., Чигарева Е.** Альфред Шнитке. — М., 1990.

Новые типы композиторской техники.

(алеаторика, полистилистика, репетитивная)

1. История отечественной музыки второй половины XX века. — С-П., 2005.
2. **Когоутек Ц.** Техника композиции в музыке XX века. — М., 1976.
3. Теория современной композиции. Глава XII (Т. Кюрегян), XV (М. Катунян). — М., 2005.

Дополнительная литература

1. Искусство как феномен культуры : традиции и перспективы : Сборник статей по материалам Международной научной конференции Государственной классической академии имени Маймонида 13-19 апреля 2015 года / под общ. науч. ред. Я.И. Сушковой-Ириной ; ред.-сост. М.А.Казачкова, Е.В. Ключкова. — М.: Государственная классическая академия имени Маймонида, 2015. — 366 с.
2. Майкапар, А.Е. Грани классической музыки. В 2 т. Т. 1. — Челябинск : МРІ, 2013.- 384 с. : ил.
3. Майкапар, А.Е. Грани классической музыки. В 2 т. Т. 2 / А.Е. Майкапар. — Челябинск : МРІ, 2014.- 304 с. : ил.
4. Медушевский В.В. Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. — М.: Композитор, 2014. — 632 с.
5. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие / Под науч. ред. Т. С. Паниотовой. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. — 456 с.
6. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература: Учебное пособие / Под науч. ред. Т. С. Паниотовой. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. — 448 с.
7. Орлов Г. Дерево музыки. — 2-е изд., испр. — СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2015. — 440 с.: ил.
8. Традиции и перспективы искусства как феномена культуры : Сборник статей по материалам Международной научной конференции Государственной классической академии имени Маймонида 12-16 апреля 2016 года / под общ. Науч. Ред. Я.И. Сушковой – Ириной ; ред.-сост. М.А.Казачкова, Е.В. Ключкова. — М.: Государственная классическая академия

имени Маймонида, 2016. – 566 с.

3.3. Методические рекомендации преподавателям.

Предмет «Стилевые направления в музыке XX века» раскрывает специфику выразительных средств в музыке XX века на примерах творчества выдающихся композиторов-новаторов, основываясь на изучении теории музыки, гармонии, анализа музыкальных произведений, инструментоведения, полифонии, музыкальной литературы.

Общая теоретическая часть совмещается с изучением особенностей стиля определенного композитора, анализом отдельных произведений, их прослушиванием (при этом учитывается специфика группы в соответствии со специальностью).

Предмет расширяет и углубляет музыкальный кругозор учащихся, способствует накоплению новых слуховых ощущений, стимулирует заинтересованность к изучению и грамотному исполнению произведений современной музыки.

Студенты специальности «Теория музыки», при том же объеме прохождения тем, более углубленно и детально изучают аналитическую часть предмета, а также самостоятельно осваивают отдельные статьи и исследования по проблемам музыки XX века (основные направления, особенности мелодики, метро-ритма, ладо-тональности, гармонии).

Последовательность прохождения тем определяется средствами музыкальной выразительности, соответствует исторической хронологии и стилевым направлениям искусства.

Учебный материал VII семестра охватывает такие темы, как мелодика, ритм, ладотональность, гармония, фактура в творчестве композиторов Западной Европы и Америки первой половины XX века, в следующих направлениях: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм (П. Хиндемит, К. Орф, И. Стравинский, Б. Бриттен, Д. Гершвин, Ч. Айвз, французская Шестерка, ново-венская школа).

VIII семестр — это тембр, полифония, тематизм, новые виды техники композиции — вторая половина XX века, начало XXI века — в направлениях авангарда, неоромантизма, минимализма, постмодернизма, наряду с западно-европейскими композиторами (Б. Барток, О. Мессиян, В. Лютославский, К. Пендерецкий). Значительное место отводится представителям отечественной музыки (Р. Щедрин, А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдуллина, Н. Сидельников, Б. Тищенко, С. Слонимский, Г. Уствольская, Г. Канчели, И. Габели, А. Тертерян, А. Пярт, П. Плакидис, В. Сильвестров, А. Караманов и другие).

Предмет дает представление о музыке XX века в достаточном объеме, готовит к более глубокому ее изучению в ВУЗе.

Характерные черты того или иного направления раскрываются в индивидуальном творчестве композитора, в особенностях техники композиции.

Подбор музыкально-иллюстративного материала координируется со специализациями, определяющими специфику групп студентов.

Дисциплина обогащает запас знаний студентов, дает элементарные навыки в самостоятельных оценках явлений музыкальной культуры XX века, направлен на стимулирование творческой активности в изучении и исполнении произведений современной музыки.

3.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Студенты специальности «Теория музыки» самостоятельно осваивают отдельные статьи и исследования по проблемам музыки XX века (основные направления, особенности мелодики, метро-ритма, ладо-тональности, гармонии).

Самостоятельная работа студентов поглощает основное время, отведенное на изучение дисциплины. Большую ее часть занимает прослушивание произведений. Звучание многих из них при «первом приближении» может показаться непривычным: мелодические линии изломанными, угловатыми, гармонии – жесткими, диссонантными, ладотональное развитие – непредсказуемым. Своеобразная красота этих сочинений, их неповторимый эмоциональный колорит, логика в отборе выразительных средств открывается не сразу, а в процессе неоднократного восприятия. Поэтому рекомендуется каждое произведение слушать не менее двух раз, наблюдая за музыкальным развитием по клавиру или партитуре

Не менее важным видом деятельности представляется и детальный просмотр видеозаписей театральных произведений, фрагменты которых демонстрировались на аудиторных занятиях. Здесь следует обратить внимание не только на собственно музыкальные особенности, но и на режиссерский замысел, постановочные решения, пластику, игру актеров, оформление сценического пространства, костюмы и т.д.

К самостоятельной работе также относится освоение материала лекций, работа с учебниками и дополнительной литературой.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (общие и профессиональные компетенции, освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</p> <p>ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p> <p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p> <p>ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с</p>	<p>Формы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контрольный урок -дифференцированный зачет <p>Методы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -устный опрос -практическая работа -письменный контроль -тест -музыкальная викторина <p>Поиск информации в литературе и Интернете для решения конкретной аналитической задачи</p> <p>Анализ преподавателем полноты, научности и достоверности информации.</p> <p>Умение участвовать как в групповой аналитической работе, выполняя часть задания в контексте целого, так и самостоятельно выполнять целостную задачу</p>

<p>принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.</p> <p>ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.</p> <p>Для специальности 53.02.04 Вокальное искусство:</p> <p>ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).</p> <p>ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.</p> <p>ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.</p> <p>ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.</p> <p>ПК 1.5. Осваивать сольный,</p>	<p>Чтение рекомендованной и самостоятельно подобранной научной литературы по предмету. Стараться подбирать иллюстрации самостоятельно, прибегая к аналитическим спискам лишь по настоянию преподавателя.</p> <p>Применять знания и умения, приобретённые в процессе изучения предмета «Стилевые направления музыки XX века» в педагогической практике</p> <p>Анализ инструментального, вокального, хорового произведения. Теоретический и исполнительский анализ инструментального, вокального, хорового произведения XX века (на основе своего исполнения либо записи). Изучение важнейших эстетических направлений, закономерностей развития музыкально-исторического процесса в XX в. является неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих учителей музыки.</p>
---	--

ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Для специальности 53.02.06
Хоровое дирижирование:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными

При подготовке к ведению концертной программы использовать знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения предмета «Стилевые направления музыки XX века»

требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Для специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Для специальности 53.02.07 Теория музыки:

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

<p>ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.</p> <p>ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.</p> <p>ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.</p> <p>ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.</p> <p>ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.</p> <p>ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.</p>	
---	--

<p>Должен уметь:</p> <p>ориентироваться в музыкальных произведениях XX века различных направлений, стилей и жанров;</p> <p>характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;</p> <p>работать со звукозаписывающей аппаратурой;</p> <p>знать:</p> <p>о роли и значении музыкального искусства XX века в системе культуры;</p> <p>теоретические основы музыкального искусства XX века в контексте музыкального произведения;</p> <p>элементы современного музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии XX столетия.</p>	<p>Расширение и углубление музыкального кругозора студентов, накопление новых слуховых ощущений,</p> <p>стимуляция заинтересованности в изучении и грамотном исполнении произведений современной музыки.</p>
---	--