

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКИ XX ВЕКА**

Уровень основной образовательной программы – магистратура.

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

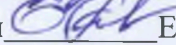
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля
1	2	108/3	36	18	18	72	Зачет
Всего		108/3	36	18	18	72	Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал Е.А.Капичина, док.филос.наук, профессор кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой Е.Я.Михалева

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теоретические проблемы музыки XX века» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована магистрам I курса (II семестр) направлений подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистров и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов для очной формы обучения, семинарские занятия - 18 часов для очной формы обучения, самостоятельная работа - 72 часов для очной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Теоретические проблемы музыки XX века» является формирование у магистров научно-исследовательских способностей анализа и оценки музыкальной культуры XX века.

Задачи дисциплины:

- исследовать основные закономерности философско-эстетического анализа музыкальной культуры XX века;
- изучить ключевые художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры в контексте их исторического формирования и решения;
- осуществить сравнительный анализ проблем классической и современной музыкальной культуры;
- сформировать способности научно-исследовательской работы студента-магистранта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Теоретические проблемы музыки XX века» относится к вариативной части ООП ГОС ВО (уровень магистратуры). Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «Мировая литература», «Музыкальная литература», «Теория музыки», «Философия», «Этика эстетика», «Исполнительская интерпретация», «История мировой музыкальной культуры», «Музыкальная критика», «Музыкальная эстетика», «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной, они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Теоретические проблемы музыки XX века».

Изучение дисциплины «Теоретические проблемы музыки XX века» способствует успешному овладению магистрами дисциплины философско-эстетического и культурологического цикла, как «Современные тенденции исполнительской интерпретации», «Научно-музыковедческое мастерство» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-2	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ОК-3	самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОК-6	аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изменять научный и научный производственный профиль своей профессиональной деятельности
ОПК-3	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-2	мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду

В результате изучения дисциплины «Теоретические проблемы музыки XX века» студенты должны **знать**:

- теоретические основы современной музыкальной культуры; музыкальные направления и стили в сфере современного музыкального искусства;
- особенности выразительных средств и художественного языка современной музыки;
- музыкальную литературу XX века, включая произведения известных новаторов музыки XX века, принципы музыкально-теоретического, исполнительского анализа.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

характеризовать:

- специфику эстетических и художественных процессов в музыкальном искусстве и культуре XX века;
- конкретные проблемы музыкального языка, формообразования, интерпретации, восприятия музыки в контексте современной эстетической теории музыки;

анализировать:

- современную научную литературу по музыковедению и музыкальной эстетике,
- творчество ведущих современных композиторов и теоретиков;
- особенности интерпретации проблем музыкального языка, формообразования, музыкального текста, восприятия музыки различными теоретическими школами и научно-исследовательскими направлениями.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		л	с	с.р.
1	2	3	4	5
Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры XX века	12	2	2	8
Тема 2. Авангард: теоретические проблемы и школы	20	4	4	12
Тема 3. Музыкально-теоретическая система П. Булеза	14	2	2	10
Тема 4. Музыкально-теоретическая система К.Штокхаузена	14	2	2	10
Тема 5. Музыкальный акционизм и теория Джонна Кейджа	16	2	2	12
Тема 6. Электронная музыка XX века	14	2	2	10
Тема 7 Музыкальный минимализм и полистилистика	18	4	4	10
ВСЕГО часов по дисциплине	108	18	118	72

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры XX века. Период постромантизма как зарождение «новой музыки». Творчество Рихарда Штрауса. Симфоническая поэма «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля». Траурные марши Густава Малера. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья». Клод Дебюсси «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна». Хронология периодов развития музыкальной культуры XX века: модернизм и его общая характеристика, представители; авангард, характерные черты, представители; постмодерн, характерные черты, представители. Элитарная и массовая музыкальные культуры XX века. Специфические особенности массовой музыки, ее разновидности.

Тема 2. Авангард: теоретические проблемы и школы (4 часа). Нововенская школа и ее общая характеристика. Атональная музыка и додекофония как метод новой музыки. Серийная музыка. Опера А. Берга «Воцек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы. Соотнесение с литературным первоисточником. Драматургия. Принципы строения оперных сцен. Использование форм инструментальной музыки. Вокальный стиль. Лейтмотивный комплекс. А.Шенберг вокальный цикл «Лунный Пьеро». Сонорная музыка. Разновидности сонорных созвучий. «Трен по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендеревского. Авангард II волны. Алеаторика и пуантилизм (представители и примеры их произведений).

Тема 3. Музыкально-теоретическая система П.Булеза. Пьер Булез – французский композитор-авангардист и дирижер. Музыкальный жест в творчестве Булеза. Концепция порождающей серии. Тотальная сериальность Булеза. Контролируемая алеаторика и пуантилизм в творчестве П.Булеза. Музыкальный синтаксис и теория открытых форм. Пространство и время в творчестве П.Булеза.

Тема 4. Музыкально-теоретическая система К.Штокхаузена. Общая характеристика творчества. Эволюция творческих находок. Теоретические открытия Штокхаузена: Ритм и Время. Теория единого временного поля. Новый звук и индивидуальные формы. Классификация форм. Темповая температура. Электронная музыка. Пространственная музыка. Интуитивная музыка. Формульная композиция. Новая терминология Штокхаузена.

Тема 5. Музыкальный акционизм и теория Джона Кейджа. Общая характеристика творчества Кейджа. Алеаторика как способ жизни. Музыкальный футуризм Кейджа. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы. Акционистская эстетика Кейджа.

Тема 6. Электронная музыка XX века. Общая характеристика электронной музыки XX века. Специфика компьютерной алгоритмической музыки. Янис Ксенакис и его теория стохастической музыки. Эдуард Артемьев: теоретические наработки и творческие эксперименты.

Тема 7. Музыкальный минимализм и полистилистика (4 часа). Общая характеристика музыкального минимализма. Техники минимализма. Американский минимализм. Особенности русского минимализма. Полистилистика в музыке XX века.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде анализа первоисточников, работы с литературой, подготовки реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1: Общая характеристика музыкальной культуры XX века

1. Музыкальная культура XX века: характерные черты.
2. Период постромантизма как зарождение «новой музыки».
 - Творчество Рихарда Штрауса. Симфоническая поэма «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля»;
 - Траурные марши Густава Малера. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья» (1895);
 - Клод Дебюсси «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна».
3. Хронология периодов развития музыкальной культуры XX века:
 - модернизм и его общая характеристика, представители;
 - авангард, характерные черты, представители;
 - постмодерн, характерные черты, представители.
4. Элитарная и массовая музыкальная культуры XX века. Специфические особенности массовой музыки, ее разновидности.

Выполнить: Проанализировать письменно музыкальные произведения в соответствии с планом (см. ниже):

1. Клод Дебюсси «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна».
2. Опера Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»
3. Малер Г. Симфония № 5, часть 4.

План анализа музыкального произведения:

1. *Характеристика эпохи.*
2. *Художественный стиль, направление (краткая характеристика).*
3. *Автор и его новации. Истоки новационного мировоззрения автора.*
4. *История создания данного произведения. Сюжет (если есть).*
5. *Форма и основные темы произведения.*
6. *Специфические особенности музыкального языка.*
7. *Особенности интерпретации данного произведения (привести примеры исполнения данного произведения).*
8. *Значение новаций автора и продолжение данной линии экспериментов в творчестве других композиторов.*

Литература: [1 – С.9-40; 2 – С. 182 – 223; 5 – С. 272– 423; 7– С. 7 – 127; 8 – С. 6 – 128, 211 – 293; 9 – С. 13 – 23, 59 – 66, 93 – 107, 127 – 172; 14 – С. 412 – 543; 17 – С. 198 – 216].

Тема 2. Авангард: теоретические проблемы и школы (4 часа)

Занятие 1

1. Нововенская школа и ее общая характеристика.
2. Атональная музыка и додекофония как метод новой музыки. Серийная музыка.
3. Опера А. Берга «Воцтек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы. Соотнесение с литературным первоисточником. Драматургия. Принципы строения оперных сцен. Использование форм инструментальной музыки. Вокальный стиль. Лейтмотивный комплекс.
4. А.Шенберг вокальный цикл «Лунный Пьеро».

Занятие 2

1. Сонорная музыка. Разновидности сонорных созвучий. Примеры.
2. «Трен по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого.
3. Авангард II волны.
4. Алеаторика и пуантилизм (представители и примеры их произведений).

Выполнить: Проанализировать письменно музыкальные произведения в соответствии с планом (см. ниже):

- Арнольд Шенберг вокальный цикл «Лунный Пьеро», монодрама «Ожидание».
- Опера А. Берга «Воцтек»
- «Трен по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого.

План анализа музыкального произведения:

1. *Характеристика эпохи.*
2. *Художественный стиль, направление (краткая характеристика).*
3. *Автор и его новации. Истоки новационного мировоззрения автора.*
4. *История создания данного произведения. Сюжет (если есть).*
5. *Форма и основные темы произведения.*
6. *Специфические особенности музыкального языка.*
7. *Особенности интерпретации данного произведения (привести примеры исполнения данного произведения).*
8. *Значение новаций автора и продолжение данной линии экспериментов в творчестве других композиторов.*

Литература: [1 – С.9-40; 2 – С. 182 – 223; 5 – С. 272– 423; 7– С. 7 – 127; 8 – С. 6 – 128, 211 – 293; 9 – С. 13 – 23, 59 – 66, 93 – 107, 127 – 172; 11 – С. 104 – 182; 14 – С. 412 – 543; 17 – С. 198 – 216].

Тема 3. Музыкально-теоретическая система П. Булеза

1. Пьер Булез – французский композитор-авангардист и дирижер.
2. Музыкальный жест в творчестве Булеза.
3. Концепция порождающей серии. Тотальная сериальность Булеза.
4. Контролируемая алеаторика и пуантилизм в творчестве П.Булеза.
5. Музыкальный синтаксис и теория открытых форм.
6. Пространство и время в творчестве П.Булеза.

Выполнить: Проанализировать письменно книгу:

Булез П. Alea / П. Булез // Булез П. Оринтеры I. Избранные статьи / [пер. Б. Скуратова]. – М. : Логос–альтера, Ессеномо, 2004 – С. 106–122.

Литература: [4 – С. 7– 37, 105 – 122; 8 – С. 6 – 128, 211 – 293; 11 – С. 185 – 254; 14 – С. 486 – 503; 17 – С. 198 – 216].

Тема 4. Музыкально-теоретическая система К.Штокхаузена

1. Общая характеристика творчества Штокхаузена.
2. Эволюция творческих находок Штокхаузена.
3. Теоретические открытия Штокхаузена:
 - a. Ритм и Время. Теория единого временного поля.
 - b. Новый звук и индивидуальные формы. Классификация форм.
 - c. Темповая температура.
 - d. Электронная музыка.
 - e. Пространственная музыка.
 - f. Интуитивная музыка.
 - g. Формульная композиция.
4. Новая терминология Штокхаузена.

Выполнить: Проанализировать письменно первоисточники:

Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В.
Музыкально-теоретические системы: Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. М., 2006. - 632 с.

Тема VIII: Зарубежное теоретическое музыкознание XX века.

Раздел 7. Изобретения и открытия Карлхайнца Штокхаузена. С.503-519.

Литература: [[8](#) – С. 236 – 264; [11](#) – С. 185 – 254, 315; [14](#) – С. 486 – 503, 503 – 519; [17](#) – С. 198 – 216].

Тема 5. Музыкальный акционизм и теория Джона Кейджа

1. Общая характеристика творчества Кейджа.
2. Алеаторика как способ жизни.
3. Музыкальный футуризм Кейджа.
4. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы.
5. Акционистская эстетика Кейджа.

Выполнить: Проанализировать письменно статьи:

1. Переверзева М. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы [Электронный ресурс] Ист: [61](#)
2. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // Культура и искусство. – 2014. – № 4. С. 444-456. - Ист: [63](#)

Литература: [[11](#) – С. 292 – 294; [14](#) – С. 531 – 543; [17](#) – С. 198 – 216].

Тема 6. Электронная музыка XX века

1. Общая характеристика электронной музыки XX века.
2. Специфика компьютерной алгоритмической музыки.
3. Янис Ксенакис и его теория стохастической музыки.
4. Эдуард Артемьев: теоретические наработки и творческие эксперименты.

Выполнить: Проанализировать письменно статьи:

1. Артемьев Э. Заметки об электронной музыке [Электронный ресурс] / Э. Артемьев. – Ист: [47](#)
2. Мурзин Е.А. Эстетика электронной музыки [Электронный ресурс] / Е. А. Мурзин. – Ист: [56](#)

Литература: [[11](#) – С. 290 – 292, 315; [12](#) – С. 3 – 59, 93 – 102; [14](#) – С. 521 – 531].

Тема 7. Музыкальный минимализм и полистилистика

1. Общая характеристика музыкального минимализма.
2. Техники минимализма.

3. Американский минимализм.
4. Особенности русского минимализма.
5. Полистилистика в музыке XX века.

Выполнить: Проанализировать письменно статьи:

1. Гусарова Ю. Павел Карманов: Введение в музыкальный минимализм. К 80-летию Стива Райха [Электронный ресурс]. Ист: [50](#)
2. Минимализм и репетитивная техника [Электронный ресурс]. Ист: [55](#)

Литература: [[8](#) – С. 264 – 293; [11](#) – С. 290 – 295, 315; [16](#)].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Общая характеристика музыкальной культуры XX века.
2. Период постромантизма как зарождение «новой музыки».
3. Творчество Рихарда Штрауса.
4. Симфоническая поэма «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля».
5. Траурные марши Густава Малера.
6. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья».
7. Клод Дебюсси «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна».
8. Хронология периодов развития музыкальной культуры XX века.
9. Музыкальный модернизм и его общая характеристика, представители.
10. Музыкальный авангард, характерные черты, представители.
11. Музыкальный постмодерн, характерные черты, представители.
12. Элитарная и массовая музыкальная культуры XX века.
13. Специфические особенности массовой музыки, ее разновидности.
14. Нововенская школа и ее общая характеристика.
15. Атональная музыка и додекофония как метод новой музыки.
16. Серийная музыка.
17. Опера А. Берга «Воццек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы.
18. А.Шенберг и его вокальный цикл «Лунный Пьеро».
19. Сонорная музыка. Разновидности сонорных созвучий.
20. «Трен по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого.
21. Авангард II волны. Алеаторика и пуантилизм (представители и примеры их произведений).
22. Пьер Булез – французский композитор-авангардист и дирижер.
23. Музыкальный жест в творчестве Булеза.
24. Концепция порождающей серии Булеза.
25. Тотальная сериальность Булеза.
26. Контролируемая алеаторика и пуантилизм в творчестве П.Булеза.
27. Пространство и время в творчестве П.Булеза.
28. Общая характеристика творчества Штокхаузена. Эволюция творческих находок.
29. Теоретические открытия Штокхаузена: Ритм и Время.
30. Теоретические открытия Штокхаузена: Теория единого временного поля.
31. Теоретические открытия Штокхаузена: Новый звук и индивидуальные формы.
32. Теоретические открытия Штокхаузена: Классификация форм. Темповая температура.
33. Электронная музыка Штокхаузена.
34. Пространственная музыка Штокхаузена.
35. Интуитивная музыка Штокхаузена.
36. Формульная композиция Штокхаузена.
37. Новая терминология Штокхаузена.
38. Общая характеристика творчества Кейджа.
39. Алеаторика Кейджа как способ жизни.
40. Музыкальный футуризм Кейджа.
41. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы.
42. Акционистская эстетика Кейджа.
43. Общая характеристика электронной музыки XX века.
44. Специфика компьютерной алгоритмической музыки.
45. Янис Ксенакис и его теория стохастической музыки.
46. Эдуард Артемьев: теоретические наработки и творческие эксперименты.
47. Общая характеристика музыкального минимализма.
48. Техники музыкального минимализма.
49. Американский музыкальный минимализм.
50. Особенности русского музыкального минимализма.
51. Полистилистика в музыке XX века.

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

К зачету не обходимо подготовить теоретические вопросы устно (минимум 3 вопроса). Практическую часть нужно подготовить следующим образом:

- заранее сделать анализ всех музыкальных произведений (6 произведений) в соответствии с планом;
- законспектировать статьи обязательные для изучения (8 работ).

Оформить письменные задания можно в тетради или в распечатанном виде в формате А4 (до 10-15 стр. 12 шр.).

Теоретическая часть

1. Музыкальная культура XX века: характерные черты.
2. Период постромантизма как зарождение «новой музыки».
3. Творчество Рихарда Штрауса. Симфоническая поэма «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля». Анализ произведений с точки зрения новаций.
4. Траурные марши Густава Малера. Анализ произведений с точки зрения новаций.
5. Вокальный цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья». Анализ произведений с точки зрения новаций.
6. Клод Дебюсси «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна». Анализ произведений с точки зрения новаций.
7. Хронология периодов развития музыкальной культуры XX века.
8. Модернизм и его общая характеристика, представители.
9. Авангард, характерные черты, направления и представители.
10. Музыкальный постмодерн, характерные черты, направления и представители.
11. Элитарная и массовая музыкальная культуры XX века. Специфические особенности массовой музыки, ее разновидности.
12. Нововенская школа и ее общая характеристика.
13. Атональная музыка и додекофония как метод новой музыки.
14. Серийная музыка XX века.
15. Опера А. Берга «Воцдек» как образец экспрессионистской музыкальной драмы. Соотнесение с литературным первоисточником. Драматургия. Принципы строения оперных сцен. Использование форм инструментальной музыки. Вокальный стиль. Лейтмотивный комплекс.
16. А.Шенберг вокальный цикл «Лунный Пьеро». Анализ произведения с точки зрения новаций.
17. Сонорная музыка. Разновидности сонорных созвучий. Примеры.
18. «Трен по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого. Анализ произведения с точки зрения новаций.
19. Авангард II волны. Представители и их новации.
20. Алеаторика и пуантилизм (представители и примеры их произведений).
21. Пьер Булез – французский композитор-авангардист и дирижер.
22. Музыкальный жест в творчестве Булеза.
23. Концепция порождающей серии. Тотальная сериальность Булеза.
24. Контролируемая алеаторика и пуантилизм в творчестве П.Булеза.
25. Музыкальный синтаксис и теория открытых форм.
26. Пространство и время в творчестве П.Булеза.
27. Эволюция творческих находок К.Штокхаузена.
28. Теоретические открытия Штокхаузена: Ритм и Время. Теория единого временного поля.
29. Теоретические открытия Штокхаузена:Новый звук и индивидуальные формы. Классификация форм.
30. Теоретические открытия Штокхаузена: Темповая температура.
31. Электронная музыка Штокхаузена.
32. Пространственная музыка Штокхаузена.

33. Интуитивная музыка Штокхаузена.
34. Формульная композиция в творчестве Штокхаузена.
35. Новая терминология Штокхаузена.
36. Общая характеристика творчества Дж.Кейджа.
37. Алеаторика как способ жизни Дж.Кейджа.
38. Музыкальный футуризм Кейджа.
39. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы.
40. Акционистская эстетика Кейджа.
41. Общая характеристика электронной музыки XX века.
42. Специфика компьютерной алгоритмической музыки.
43. Янис Ксенакис и его теория стохастической музыки.
44. Эдуард Артемьев: теоретические наработки и творческие эксперименты.
45. Общая характеристика музыкального минимализма. Техники минимализма.
46. Американский минимализм.
47. Особенности русского минимализма.
48. Полистилистика в музыке XX века.

Практическая часть

I.

Проанализировать музыкальные произведения в соответствии с планом (см. ниже):

4. Клод Дебюсси «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна».
5. Опера Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»
6. Малер Г. Симфония № 5, часть 4.
7. Арнольд Шенберг вокальный цикл «Лунный Пьеро», монодрама «Ожидание».
8. Опера А. Берга «Воццек»
9. «Трен по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендеревского.

II.

Проанализировать письменно первоисточники:

1. [Булез П. Alea / П. Булез // Булез П. Оринтеры I. Избранные статьи / \[пер. Б. Скуратова\]. – М. : Логос–альтера, Ессено, 2004 – С. 106–122.](#)
2. [Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В. Музыкально-теоретические системы: Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. М., 2006. - 632 с. Тема VIII: Зарубежное теоретическое музыкознание XX века. Раздел 7. Изобретения и открытия Карлхайнца Штокхаузена. С.503-519.](#)
3. Переверзева М. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы [Электронный ресурс] / М. Переверзева // Израиль XXI. – 2009. – № 18. – Режим доступа: http://21israel-music.net/Cage_number.htm
4. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // Культура и искусство. – 2014. – № 4. С. 444-456. http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=-30706
5. Артемьев Э. Заметки об электронной музыке [Электронный ресурс] / Э. Артемьев. – Режим доступа: <http://www.electroshock.ru/records/articles/elmusic/index.html>
6. Мурзин Е.А. Эстетика электронной музыки [Электронный ресурс] / Е. А. Мурзин. – Режим доступа: <http://www.etheroneph.com/audiosophia/441-e-a-murzin-problemy-elektronnoj-muzyki-12.html>
7. Гусарова Ю. Павел Карманов: Введение в музыкальный минимализм. К 80-летию Стива Райха [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://snob.ru/selected/entry/114239>
8. Минимализм и репетитивная техника [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://fundamental.net/2011/09/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/>

План анализа музыкального произведения:

9. *Характеристика эпохи.*
10. *Художественный стиль, направление (краткая характеристика).*
11. *Автор и его новации. Истоки новационного мировоззрения автора.*
12. *История создания данного произведения. Сюжет (если есть).*
13. *Форма и основные темы произведения.*
14. *Специфические особенности музыкального языка.*
15. *Особенности интерпретации данного произведения (привести примеры исполнения данного произведения).*
16. *Значение новаций автора и продолжение данной линии экспериментов в творчестве других композиторов.*

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Теоретические проблемы музыки XX века» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Алексеева, Л. Н. Зарубежная музыка 20 века / Л. Н. Алексеева, В. Ю. Григорьев. — М. : Знание, 1986. — 192 с.](#)
2. [Борев, Ю.Б. Эстетика: учебник / Ю. Б. Борев. — М. : Высшая школа, 2002. — 511 с.](#)
3. [Боффи, Г. Большая энциклопедия музыки / Гвидо Боффи. — М. : АСТ, Астрель, 2006. — 412 с.](#)
4. [Булез, П. Ориентиры I. Воображать : избранные статьи / П. Булез. - М. : Логос-Альтера, 2004. — 200с.](#)
5. [Бычков, В. В. Эстетика: учебник / В. В.Бычков. — М. : КНОРУС, 2012. — 528 с.](#)
6. [Денисов, Э. Музыка XX века : А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др. / А. В. Денисов. — СПб. : Композитор, 2006. — 112 с. — \)Композиторы. Очерки жизни и творчества\).](#)
7. [Друскин, М. О западно-европейской музыке XX века / М. Друскин. — М. : Советский композитор, 1973. — 272 с.](#)
8. [Житомирский, Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяло. — М. : Музыка, 1989. — 300 с.](#)
9. [Зарубежная музыка 20 века : материалы и документы / под ред. И. В. Нестьева. — М. : Музыка, 1975. — 255 с.](#)
10. [История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник / отв. ред. Т. Лева. — СПб. : Композитор, 2005. — 556 с.](#)
11. [Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. — М. : Музыка, 1976. — 367 с.](#)
12. [Ксенакис, Я. Формализованная музыка: новые формальные принципы музыкальной композиции / Я. Ксенакис. — СПб., 2008. — 123 с.](#)
13. [Никитич, Л. А. Эстетика: учебник для вузов / Л. А.Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с. - \(Gogito ergo sum\).](#)
14. [Холопов, Ю. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Ю. Холопов, Л. Кириллина и др. - М. : Композитор, 2006. - 632 с.](#)
15. [Цареградская, Т. В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана / Т. В. Цареградская. — М. : Классика XXI, 2002. — 376 с.](#)
16. [Чередниченко, Т. В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи / Т. В. Чередниченко. — М. : Новое музыкальное обозрение, 2002. — 584 с.](#)
17. [Чередниченко, Т. В. Музыка в истории культуры : курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством / Т. В. Чередниченко. — М. : АЛЛЕГРО-ПРЕСС, 1994. — 221 с.](#)

Дополнительная литература:

18. [Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. — Л. : Музыка, 1971. — 376 с.](#)
19. [Берг, А. О музыкальных формах в моей опере «Воцтек» / А. Берг // Зарубежная музыка XX века. — М.,1975.](#)
20. [Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. — М. : Добросвет, 2000. — 387 с.](#)
21. [Глебов, И. «Воцтек» Альбана Берга / И. Глебов // Зарубежная музыка XX века. — М.,1975.](#)
22. [Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века : курс «Анализ музыкальных произведений». — М. : ВЛАДОС, 2004. — 175 с.](#)
23. [Гуссерль, Э. Картезианские размышления / Э. Гурссель. — М. : АСТ, 2000. — 752 с.](#)

24. Денисов, Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. – М. : Советский композитор, 1986. – 207 с.
25. [Екимовский, В. Оливье Мессиа́н : жизни творчество / В. Екимовский. – М. : Советский композитор, 1987. – 304 с.](#)
26. [Ингарден, Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. — М. : Иностранная литература, 1962. — 574 с.](#)
27. [Капичина, Е. А. Философия музыки: от языка - к восприятию : монография / Е. А. Капичина. — Луганск : ГОУ ЛНР им. М. Матусовского, 2018. — 360 с.](#)
28. Кюрегян, Т. С. Музыкальная форма. Теория современной композиции / Т. С. Кюрегян; отв. ред. В. Ценова. - М., 2005. – 616 с.
29. [Лосев, А. Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1995. – 950 с.](#)
30. [Лосев, А. Ф. Форма. Стиль. Выражение / А. Лосев. – М. : Мысль, 1995. – 950 с.](#)
31. [Мартынов, В. Зона Opus Posth или рождение новой реальности / В. Мартынов. – М. : Классика – XXI, 2005. – 288 с.](#)
32. [Мартынов В. Конец времени композиторов / В. Мартынов. – М. : Русский путь, 2002. – 296 с.](#)
33. [Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – СПб. : Ювента, 1999. – 604 с.](#)
34. [Сохор, А. Н. Социология и музыкальная культура / А. Сохор. — М. : Сов. композитор, 1975. — 200 с.](#)
35. [Суханцева, В. К. Категория времени в музыкальной культуре / В. К. Суханцева. – К. : Лыбидь, 1990. – 184 с.](#)
36. [Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки : монография. – К. : Факт, 2000. – 176 с.](#)
37. [Ткаченко, Г. А. Космос, музыка, ритуал. Миф и эстетика в «Людши Чуньцю» : монография / Г. А. Ткаченко. – М. : Наука, 1990. – 283 с.](#)
38. [Фомина, З. В. Философия музыки: учеб. пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов / З. В. Фомина. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2011. – 208 с.](#)
39. [Холопов, Ю. Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления / Ю. Холопов // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М. : Сов. композитор, 1982 – С. 52 – 104.](#)
40. [Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие / В. Н. Холопова. - 2-е изд., испр.— СПб. : Лань, 2001. — 496 с.](#)
41. [Чухров, К. От серии к расширяющейся вселенной / К. Чухров // Булез П. Оринтеры I. Избранные статьи. – М. : Логос–альтера, 2004. – С. 7–36.](#)
42. [Шип, С. В. Музична форма від звуку до стилю: навч. посібник / С. В. Шип. – К. : Заповіт, 1998. – 368 с.](#)
43. [Шнитке, А. Беседы, выступления, статьи : монография / А. Шнитке. — М. : Культура, 1994. — 322 с.](#)
44. [Шутко, Д. В. Французская спектральная музыка 1970 – 1980-х годов \(Теоретические основы музыкального языка\): дисертационная работа / Д. В. Шутко. – СПб. : РГБ ОД, 2004. – 181 с.](#)

Интернет-источники:

45. Артемьев Э. Заметки об электронной музыке – URL <http://www.electroshock.ru/records/articles/elmusic/index.html>
46. Валерий Выжутович. В. Мартынов. На последней ноте. Время композиторов прошло. // Российская газета RG.RU. / . – URL: 07.06.2013. – <http://www.rg.ru/2013/06/07/martynov.html>

47. Граммофон-плаг использует поле вместо винила //MEMBRANA. – URL: <http://www.membrana.ru/particle/1459>
48. Гусарова Ю. Павел Карманов: Введение в музыкальный минимализм. К 80-летию Стива Райха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://snob.ru/selected/entry/114239>
49. Денисов А. Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй половины XX века – тенденции и перспективы // Израиль XXI. – № 47. – 2014. – URL: https://web.archive.org/web/20160903150353/http://www.21israel-music.com/Intertextualnost_XX.htm
50. Джон Кейдж - Валерия Ценова. Пересекающиеся слои, или мир как аквариум // Израиль XXI. – 2007. – № 3. – URL: <https://web.archive.org/web/20160805114132/http://21israel-music.com/Cage.htm>
51. Егорова О. К проблеме музыкального гипертекста // Израиль XXI. - № 4. – 2007. – URL: <https://web.archive.org/web/20160903160029/http://www.21israel-music.com/Gipertext.htm>
52. Крейнина Ю. Малер и Клее: о динамичной форме в музыке и изобразительном искусстве // Израиль XXI. – 2010. – № 23. – URL: https://web.archive.org/web/20160809114749/http://21israel-music.com/Mahler_Klee.htm
53. Минимализм и репетитивная техника [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://foundamental.net/2011/09/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/>
54. Мурзин Е.А. Эстетика электронной музыки [Электронный ресурс] / Е. А. Мурзин. – Режим доступа: <http://www.etheroneph.com/audiosophia/441-e-a-murzin-problemy-elektronnoj-muzyki-12.html>
55. Окунева Е. Организация ритмических структур в *Il canto sospeso* Нонно: Вопросы анализа [Электронный ресурс] / Е. Окунева // Израиль XXI. – 2012. – № 34. – URL: https://web.archive.org/web/20140817225039/http://www.21israel-music.com/Luigi_Nono2.htm
56. Осадчая О. Четыре ритмических этюда О. Мессиана: к проблеме музыкальной кристаллографии // Израиль XXI. – 2009. – № 17. – URL: <https://web.archive.org/web/20160805174630/http://21israel-music.com/Messiaen.htm>
57. Переверзева М. В. Хэппенинги Джона Кейджа // *Outsider abstract journal*, 2006. / <http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&xtid=114> .
58. Переверзева М. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы [Электронный ресурс] / М. Переверзева // Израиль XXI. – 2009. – № 18. – URL: https://web.archive.org/web/20160902164552/http://www.21israel-music.com/Cage_number.htm
59. Переверзева Марина Викторовна. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика : жизнь, творчество, эстетика [Электронный ресурс] / М. Переверзева : Дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 Москва, 2005, 272 с. РГБ ОД. – Режим доступа: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/199947.html>
60. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // *Культура и искусство*. – 2014. – № 4. С. 444-456. http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=-30706
61. Петров В. О. Музыкальная тишина и шумовая музыка Джона Кейджа: принципы интеграции шума в музыкальную композицию. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.nbpublish.com/camag/contents_2015_5.html#34818
62. Райс М. Музыкальные параллели или конец прекрасной эпохи // Израиль XXI. – 2007. – № 7. – URL: <https://web.archive.org/web/20160805114330/http://21israel-music.com/Epoque.htm>
63. Райс М. Сонористика. Статичные однотембровые кластеры и полосы / *Функциональность в музыке тембров* // Израиль XXI. – 2008. – № 12. – URL: <https://web.archive.org/web/20160903153239/http://www.21israel-music.com/Timbres.htm>

64. Ренёва, Н. С. Музыкально-теоретические взгляды молодого Пьера Булеза: автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.02 .[Электронный ресурс] - <http://cheloveknauka.com/muzykalno-teoreticheskie-vzglyady-molodogo-piera-buleza>

65. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
Т. 1.-2 – Вып. 1.– 1994. – 173 с.; 109 с.

66. Салеев, В.А. Эстетика : краткий курс / В.А. Салеев. – Минск, 2012. .- Режим доступа: http://texts.news/estetika_1599/osnovyi-estetiki-ucheb.html

67. Холопов Ю. Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века. – URL: <http://www.kholopov.ru/prdgm.html#fn22>

68. Электронная гуманитарная библиотека: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.gumfak.ru/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.