

**ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКИ XX ВЕКА»**

Тема 1: Общая характеристика музыкальной культуры XX века

План:

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

План:

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

План:

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 «Воццек»
- «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

План:

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, Ессеново, 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

План:

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 Джонна Кейджа

План:

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

План:

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

План:

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](#)].