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 A4 (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 «Воццек» 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 темперация.

- 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 Кеджа.
- 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):

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

II.

Проанализировать письменно первоисточники:

- 1. <u>Булез П. Alea / П. Булез // Булез П. Оринтеры І. Избранные статьи / [пер. Б. Скуратова]. М. : Логос–альтера, Eccehomo, 2004 С. 106–122.</u>
- 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 Карлхайпца 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

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.