

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К ДОП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДПП ПП

Рабочая программа дисциплины
История музыки XX века

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки

Искусство вокального исполнительства
(с расширенной группой профильных дисциплин)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Рабочая программа дисциплины
История музыки XX века

Разработчик программы:

Зейфас Наталья Михайловна, профессор кафедры истории и теории музыки, доктор
искусствоведения, профессор

© Зейфас Наталья Михайловна, 2025
© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2025

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: осмысление разнообразных художественных явлений в контексте эволюции музыкального языка и обусловленных этим представлений о сущности композиторского творчества и исполнительской практики XX века, а также критериев их оценки.

Задачи:

- формирование навыка осмысленного исполнения произведений различных жанров и стилей в соответствии со спецификой творчества композиторов XX века, драматургией их произведений;
- воспитание способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению и систематизации явлений музыки с другими художественными явлениями;
- формирование базиса для исследований в области музыки XX века.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1)
	Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для её осуществления (ОПК-4)

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной	Знать: <ul style="list-style-type: none"> • основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки XX века; • основные типы форм музыки XX века; • тембровые и технологические возможности современных музыкальных инструментов; • основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; • творчество композиторов XX века в историческом контексте;

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм музыки XX века; применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных с
Работа с информацией	ОПК-4: Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для её осуществления.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 академических часов.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Общая трудоемко	Всего контактных, час.	Контактная работа	Самостоят ельных	Распределение часов контактной работы по курсам и семестрам		Формы контроля
						1 курс	2 курс	Промежуточная аттестация

				Лекции	Индивидуальные	Групповые,		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Зачет	Экзамен
14	История музыки XX века	108	32	32	-	-	76	-	-	16	16	-	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам:

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Групповые	Индивидуальные		
1	Зарубежная музыка первой половины XX века	29	9	-	20	Устный опрос, выполнение практических заданий
1.1	Рихард Штраус. Творческий облик	3	1	-	2	
1.2	Густав Малер. Творческий облик	3	1	-	2	
1.3	Веризм и музыкальная культура. Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло	4	1	-	3	
1.4	Джакомо Пуччини. Творческий облик	4	1	-	3	
1.5	Импрессионизм и музыкальная культура. Клод Дебюсси. Творческий облик	3	1	-	2	Устный опрос, выполнение практических заданий
1.6	Морис Равель. Творческий облик	3	1	-	2	
1.7	Экспрессионизм и музыкальная культура. Новая венская школа	3	1	-	2	
1.8	Музыкальная культура Франции первой половины XX столетия	3	1	-	2	
1.9	Музыкальная культура Германии первой половины XX столетия	3	1	-	2	

2	Русская музыка первой половины XX века	21	6	-	15	
2.1	Неоклассицизм и музыкальная культура. Игорь Федорович Стравинский. Творческий облик	3	1	-	2	Устный опрос, выполнение практических заданий
2.2	Музыкальная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. Александр Николаевич Скрябин. Творческий облик	3	1	-	2	
2.3	Сергей Васильевич Рахманинов. Творческий облик	4	1	-	3	
2.4	Музыкальная жизнь России после Октябрьской революции. Музыка и идеологическая борьба	3	1	-	2	Устный опрос, выполнение практических заданий
2.5	Сергей Сергеевич Прокофьев. Творческий облик	4	1	-	3	
2.6	Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Творческий облик	4	1	-	3	
3	Зарубежная музыка второй половины XX века	9	3	-	6	
3.1	Музыкальная культура Венгрии в XX веке	3	1	-	2	Устный опрос, выполнение практических заданий
3.2	Музыкальная культура Польши, Румынии, Чехии, Италии, Испании, Англии в XX веке	3	1	-	2	
3.3	Музыкальная культура Америки в XX веке	3	1	--	2	
4	Отечественная музыка второй половины XX века	37	12	-	25	
4.1	Общая характеристика музыкальной культуры 60-х-80-х годов XX века в	3	1	-	2	

	СССР					
4.2	Р.К. Щедрин. Творческий облик	3	1	-	2	
4.3	В.А. Гаврилин. Творческий облик	3	1	-	2	
4.4	Н.Н. Сидельников. Творческий облик	3	1	-	2	
4.5	Фольклор и музыкальный театр в отечественной музыке второй половины XX века. Творчество С.М. Слонимского, Б.И. Тищенко	3	1	-	2	
4.6	А.Г. Шнитке. Творческий облик	4	1	-	3	
4.7	Музыка в зеркале медитации. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова	3	1	-	2	
4.8	«Динамическая статика» Г.А. Канчели	3	1	-	2	
4.9	Сакральная символика в жанрах инструментального творчества С.А. Губайдулиной	3	1	-	2	
4.10	Эволюция творчества Э.В. Денисова	3	1	-	2	
4.11	Творчество Б.А. Чайковского и А.Я. Эшпая	3	1	-	2	
4.12	Постсоветское музыкальное пространство	3	1	-	2	
5	Экзамен	12	2	-	10	
		108	32	-	76	

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

	Зарубежная музыка первой половины XX века	
	Рихард Штраус. Творческий облик	Один из последних романтиков и одновременно первооткрыватель ряда творческих направлений и тенденций XX века. Композитор огромной творческой продуктивности,

		<p>дирижер с 65-летним стажем, музыкальный писатель и общественный деятель. Сложность взаимоотношений композитора с фашистским режимом Германии.</p> <p>Первый этап творчества Штрауса – симфонические поэмы. Соединение традиций Листа и Берлиоза, влияние Вагнера. Обращение к сюжетам мировой литературы. Детализированная, но не расшифрованная автором программность. Расширение выразительных возможностей оркестра, использование новых инструментов. «Дон-Жуан» – первая вершина творчества композитора.</p> <p>Жанровое и стилистическое многообразие оперного творчества Штрауса. Влияние литературы рубежа столетий (О. Уайльд, С. Цвейг, Г. фон Гофмансталь). «Саломея» – один из первых образцов музыкального экспрессионизма; развитие вагнеровской лейтмотивной техники и гармонии, подходящей к порогу атональности, широта мелодической кантилены, сохраняющей связи с романтизмом. Дальнейшее усиление экспрессионистических тенденций в «Электре». Резкий поворот в сторону неоклассицизма и чувственности венского вальса в «Кавалере розы». Соединение взаимоисключающих жанров и театральных эстетик в «Ариадне на Наксосе». Обзорная характеристика сочинений 1920-х – 1940-х годов</p>
	Густав Малер. Творческий облик	<p>Завершитель великой симфонической традиции XIX века, открывший новые перспективы для развития жанра на рубеже тысячелетий. Гениальный дирижер, режиссер и театральный деятель, уделявший творчеству лишь месяцы летнего отпуска. Два основных жанра в наследии Малера – симфония и песня – и их неразрывная взаимосвязь. Опора на интонации народной и городской музыки, смешение «высокого» и «низкого», стилистически несовместимого. Конфликт личности и окружающего мира, романтические темы странничества и пантеистического слияния с природой, идеи воскресения и вечной жизни, трагическая ирония. Переосмысление и дальнейшее расширение масштабов симфонического цикла и формы его отдельных частей. «Драматургия финалов». Программность объявленная и скрытая. Музыка и слово.</p> <p>Первая симфония, ее автобиографические мотивы, связи с романом Жан-Поля «Титан» и вокальным циклом «Песни странствующего подмастерья». Тематические арки между первой частью и финалом – смысловым центром цикла, отсутствие медленной части. Трагическая ирония «Траурного марша в манере Калло» – самой необычной части симфонии. Переосмысление сонатной формы под воздействием песенной строфичности и фабульной драматургии; драматургический прием «нескольких попыток» прорыва к заключительному апофеозу.</p>

		<p>«Вокальные симфонии» (№ 2-4), их связь с образами «Волшебного рога мальчика», философская символика. Центральный период творчества: повышение роли трагического начала, дальнейшее усложнение фактуры, расширение оркестрового состава и камерная дифференциация ткани. «Симфония тысячи участников» (№8) как коренной переворот в представлении о симфонии: не конкретная форма или жанр, но масштабное воплощение общечеловеческой идеи. Синтез жанров симфонии, церковной музыки и драматического действия.</p> <p>Трагический перелом в судьбе Малера и последний период творчества. Тема прощания с жизнью, новые черты стиля. «Песнь о земле» – «симфония в песнях». Структура цикла, связь с предыдущими симфониями, претворение образов текста. Трактовка «китайской экзотики» и черты экспрессионизма. Девятая и неоконченная Десятая симфонии</p>
	<p>Веризм и музыкальная культура. Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло</p>	<p>Общая характеристика пост- и антиромантических движений в европейской культуре. Веризм в литературе и драматургии, его связь с французским натурализмом (Э. Золя). Итальянские композиторы-веристы: преломление опыта Верди, Вагнера, французской лирической оперы, «Кармен» Бизе. Необычайно быстрое распространение музыкального веризма, несмотря на критику; его влияние на композиторов разных национальностей и направлений. Основные черты сюжета, драматургии и музыкального языка веристских опер.</p> <p>Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло как авторы, завоевавшие небывалую популярность одной-единственной оперой, но так и не сумевшие повторить, тем более развить ошеломляющий успех.</p> <p>«Сельская честь» Масканьи – своеобразная энциклопедия музыкального веризма со всеми его достоинствами и недостатками. Остроконфликтный сюжет Джованни Верга из жизни сицилийских крестьян, яркость мелодического языка, наполненного интонациями народных песен, открытая эмоциональность вокальной партии, вплоть до использования крика, большая роль оркестровых и хоровых эпизодов, система лейтмотивов, некоторая рыхлость формы, компенсируемая напряженностью развития.</p> <p>«Паяцы» Леонкавалло как произведение намного более опытного драматурга. Параллелизм «жизни» и «театра», система лейтмотивов и реминисценций. Пролог – манифест веристской эстетики</p>
	<p>Джакомо Пуччини. Творческий облик</p>	<p>Последний классик итальянской оперы, крупнейший представитель веризма, далеко вышедший в своем творчестве за его образные и стилистические рамки. Многообразие сюжетов, почерпнутых как из современной, так и из</p>

		<p>классической литературы и драматургии, постоянные поиски нового, широта образной палитры. Тонкий психологизм в раскрытии характеров, тщательная проработка деталей.</p> <p>«Богема» как первая вершина творчества композитора. Отступления от стереотипов веристской эстетики, романтическая одухотворенность образов Рудольфа и Мими, гибко разработанная система лейтмотивов и реминисценций, параллельные пласты действия, сквозная драматургия, мастерское построение массовых сцен, как бы передающих эстафету от XIX к XX веку, широкое использование интонаций бытовой музыки и создание импрессионистического ощущения «пленэра».</p> <p>«Тоска» – одна из наиболее «театральных» опер Пуччини, оригинально преломляющая традиции историко-героической оперы Верди, «большой» французской оперы и веристской «драмы крика». Дальнейшее развитие лейтмотивной системы и «драматургии пластов», усложнение гармонического языка. Новаторский образ тирана-гедониста Скарпия.</p> <p>«Мадам Баттерфляй» как лирико-психологическое переосмысление популярной на рубеже XIX – XX веков «восточной экзотики», дальнейшее обогащение оркестровой и гармонической палитры.</p> <p>Творчество Пуччини в первые десятилетия XX века – освоение новых образных и интонационных сфер, конфликты с критиками и младшими современниками.</p> <p>Последняя опера композитора «Турандот» в общественно-политическом контексте своего времени. Многообразие жанровых и стилистических истоков. Переосмысление сюжета Гоцци и оставшаяся неразрешенной проблема «перерождения» главной героини. Элементы а- и политональности в сочетании с диатоникой и пентатоникой. Использование старинных китайских тем; лирическая линия Калафа и Лю; масштабные массовые сцены и развернутые интермедии трех масок</p>
	<p>Импрессионизм и музыкальная культура. Клод Дебюсси. Творческий облик.</p>	<p>Импрессионизм и постимпрессионизм во французской живописи, символизм в литературе и драматургии как эстетические истоки музыкального импрессионизма. Претворение опыта Вагнера, «кучкистов», многообразных традиций французской музыки, впечатлений от «экзотических» музыкальных культур. Влияние музыкального импрессионизма на новую трактовку формы, фактуры, гармонии, оркестра в XX веке.</p> <p>Клод Дебюсси – композитор-новатор на грани двух столетий; новое ощущение музыкального времени, влияние на младших современников (Стравинский, композиторы «Шестерки», Мессиан).</p>

		«Послеполуденный отдых фавна» как манифест музыкального импрессионизма. Развитие и обогащение палитры образов и выразительных средств в «Ноктюрнах» для симфонического оркестра. Опера «Пеллеас и Мелизанда» - новый тип музыкальной драмы. Фортепианная музыка. Эволюция стиля Дебюсси в 1900-е – 1910-е годы. Сочинения для детей, музыкальная мистерия «Мученичество св. Себастьяна», неоклассические тенденции в последних камерных произведениях.
	Морис Равель. Творческий облик	Черты импрессионизма и их переосмысление в творчестве Мориса Равеля. Черты романтизма, неоклассицизма, интерес к фольклору, особенно испанскому. Творческие связи с русской музыкой. Блистательное мастерство оркестровки. Вершины первого периода творчества: ф-п пьеса «Игра воды», комическая опера «Испанский час», балет «Дафнис и Хлоя». Участие в первой мировой войне и перелом в образном строе и стилистике. Хореографические поэмы «Вальс» и «Болеро». Переосмысление жанров легкой музыки и элементы кинематографического монтажа в комической опере «Дитя и волшебство»
	Экспрессионизм и музыкальная культура. Новая венская школа	Общественно-исторические предпосылки для возникновения экспрессионистических тенденций в искусстве. Экспрессионизм и романтизм: черты преемственности и отрицание опыта предшественников. Влияние эстетики и творческих открытий экспрессионистов на искусство XX века. Новая венская школа – первое в истории музыки объединение композиторов не только вокруг общего педагога и во имя общих художественных идеалов, но и на основе единой музыкальной теории. Арнольд Шёнберг – уникальный тип новатора-фанатика, осознававшего себя пророком всей новой музыки и ни при каких обстоятельствах не поступавшегося собственными убеждениями. Безусловный приоритет этического над эстетическим («вся красота в том, чтобы отказаться от видимости красоты» – Т. Адорно). Разносторонность творческой деятельности (композитор, педагог, художник-экспрессионист, дирижер, музыкальный теоретик и писатель). Эволюция стиля, продиктованная целеустремленными поисками новых универсальных принципов организации формы. Стремление синтезировать опыт Баха, Бетховена, Брамса и Вагнера, освоение достижений старших современников – Р. Штрауса и Малера. Первый, позднеромантический период творчества (секстет «Просветленная ночь», симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда», кантата «Песни Гурре»). Переход к экспрессионизму, отказ от традиционной тональности и

		<p>позднеромантических гигантских исполнительских составов (Второй струнный квартет, где впервые появляется вокальная партия, и Камерная симфония).</p> <p>Атональный период творчества Шёнберга: исчезновение традиционного тематического материала, миниатюризация форм, предельное обострение выразительных средств. Пять пьес для оркестра как первый образец экспрессионистского симфонизма и первый пример мелодии звуковых красок. Экспрессионистские монодрамы «Ожидание» и «Счастливая рука»: человек во враждебном мире. Мелодрама «Лунный Пьеро» – важная веха в истории музыки XX века.</p> <p>Додекафония как попытка достичь конструктивного единства и логической связи формы в условиях отказа от тональности. Возвращение Шёнберга к большим составам и крупным музыкальным формам в Вариациях для оркестра ор.31 – своеобразном посвящении Баху и венским классикам. Додекафонная опера «Моисей и Аарон» как драма идей, философское осмысление неразрешимых противоречий действительности сквозь призму библейского сюжета. Антивоенная тема в творчестве композитора («Ода Наполеону», кантата «Уцелевший из Варшавы»).</p> <p>Антон фон Веберн – композитор, дирижер, педагог, музыковед. Органичная творческая эволюция от экспрессионизма к соединению метода додекафонии с полифонической техникой мастеров Возрождения. Веберн как первооткрыватель «нового измерения музыкального времени» (И. Стравинский) и предшественник авангарда 1950-х.</p> <p>Альбан Берг – единственный романтик в стане нововенцев; его влияние на композиторов эпохи постмодернизма. Антимилитаристская направленность оперы «Воцек», сочувствие к «маленькому человеку», острота социальной сатиры в сочетании с экспрессионистскими кошмарными видениями, предчувствиями, болезненными искажениями психики. Соединение принципов атональности и тонального мышления, политональность как средство передачи непрофессионального бытового музицирования. Стройность драматургии, опора на традиционные и новые принципы организации формы в отдельных картинах при безусловном подчинении архитектурной концепции задаче передать «идею оперы, далеко выходящую за пределы единичной судьбы Воцека». Грандиозный исполнительский состав и камерность решения отдельных сцен. Роль оркестровых интерлюдий. Разнообразие способов вокального и хорового интонирования. Использование серии и принципа палиндрома в неоконченной опере «Лулу». Скрипичный концерт – «лебединая песнь» композитора. Соединение принципов</p>
--	--	---

		додекафонии и тональности, предвосхищение приема коллажа (цитаты народной мелодии одной из провинций Австрии и хорала из кантаты Баха №60 в авторской гармонизации)
	Музыкальная культура Франции первой половины XX столетия	<p>Этапы развития музыкальной культуры Франции в первой половине XX столетия. Значение новых художественных направлений (символизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм) для композиторского творчества. Творчество композиторов «Французской шестерки». Возникновение творческого союза и стилистические предпочтения художников. Фигура Э. Сати – апологет новых идей, эстетика эпатажа, урбанизм и конструктивизм в музыке. Его роль и значение Ж. Кокто в объединении кружка. Влияние Г. Аполлинера, П. Клоделя, П. Валери, П. Элюара, П. Пикассо. Творчество А. Онеггера. Особенности оркестрового письма композитора на примере Симфонии № 3, Симфонического движения «Пасифик 231». Ораториальное творчество композитора. Оратория «Жанна Д'арк на костре». Творчество Ф. Пуленка. Оперное наследие композитора. Опера «Человеческий голос» - своеобразие жанра, истоки в музыкальном театре других стран, литературная основа. Творчество Д. Мийо. Симфоническое и камерное творчество композитора. Сюита «Скарамуш» - различные авторские исполнительские варианты. Струнный квартет № 7. Другие объединения во Франции. «Аркёская школа», «Молодая Франция». Развитие музыкальной культуры Франции во второй половине XX столетия. Творчество О. Мессиаана. Композиционные принципы письма композитора. Теоретические труды художника. Теологические искания композитора и увлечение внеевропейскими музыкальными культурами. Симфония «Турангалила», «Квартет на конец времени». Творчество П. Булеза. Эстетика и техника композиции. «Молоток без мастера» - эпохальное сочинение во Французском авангарде.</p>
	Музыкальная культура Германии первой половины XX столетия	<p>Художественная жизнь Германии Веймарского периода. Параллельность существования позднеромантического академизма и стиля модерн. Конструктивизм и "новая деловитость" ранних опусов П. Хиндемита. Социальный музыкальный театр Брехта - Вайля. Песенное и хоровое искусство Х. Эйслера. Неоклассицистские тенденции в творчестве Хиндемита и Орфа. Жанровые особенности творчества Хиндемита. Цикл для фортепиано «Ludus tonalis», Опера «Художник Матис», Симфония «Гармония мира». Музыкальный театр Орфа (Триптих «Триумфы») и его педагогическое наследие. Деятельность Шенберга в Германии. Мощная волна художественной эмиграции после прихода к власти нацистов. Возникновение центров новой</p>

		<p>немецкой музыки в США (1933-1945). Возрождение немецкой культуры после второй мировой войны в условиях разьединенной Германии. Развитие авангардистских тенденций в ФРГ. Творчество К. Штокхаузена. Дармштадтский фестиваль. Высокий уровень музыкального исполнительства в Германии в XX веке. Деятельность выдающихся дирижеров В. Фуртвенглера, О. Клемперера, Б.Вальтера, Г. Караяна; пианиста А. Шнабеля, певца Д. Фишер-Дискау. Авторитет немецкого музыкознания (Г. Аберт, К. Закс).</p>
Русская музыка первой половины XX века		
	<p>Неоклассицизм и музыкальная культура. Игорь Федорович Стравинский. Творческий облик</p>	<p>Общественно-исторические и художественные предпосылки для возникновения неоклассицизма; своеобразие его воплощения в музыке (опора не на античные, а прежде всего на барочные прообразы). Принципиальное различие в подходе к музыкальным моделям прошлого в музыке конца XIX и XX века. Различные модификации неоклассицизма у представителей французской «Шестерки», Хиндемита, Бартока, Прокофьева, Шостаковича, итальянских неоклассицистов и т. п. Обобщение различных направлений в творчестве Стравинского, для которого неоклассический период оказался наиболее длительным (более 30 лет) и охватил самые разные исторические модели: от григорианского хора до музыки Чайковского и Бизе.</p> <p>Игорь Федорович Стравинский - «законодатель музыкальных мод» XX века, «человек тысячи стилей». Редкая продолжительность и интенсивность творческой деятельности: 60 лет композиторской, более 40 – дирижерской и пианистической, обширное литературное наследие. Многообразие художественных интересов и манер в сочетании с единством стиля.</p> <p>Русские балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная» – вехи стремительной творческой эволюции и одновременно своеобразные тезисы дальнейших творческих поисков. «Весна священная» как одно из этапных произведений мировой музыкальной культуры («Девятая симфония XX века» – С. Дягилев; «гигантский маяк XX века» – А. Казелла). Стихийная мощь и ритуальная архаика, претворение опыта современников и предшественников и дерзкий прорыв в новые музыкальные измерения.</p> <p>Вызревание предпосылок для перехода к неоклассицизму в произведениях, созданных в годы Первой мировой войны («Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «История солдата»). Балет «Пульчинелла» – первая «дань уважения» музыке прошлого. «Свадебка»: усмирение языческой</p>

		<p>исступленности «Весны» христианской обрядовостью, минимализация инструментального состава.</p> <p>Центральный, неоклассический период творчества. Смена художественного кредо: «Кончилось время, когда я старался обогатить музыку, теперь я хочу строить ее».</p> <p>Опера-оратория «Царь Эдип» – первый неоклассический образец «ритуального театра» Стравинского, где возрастает роль условности и графического начала («геометрия трагедии»).</p> <p>«Симфония псалмов» как одно из наиболее ярких сочинений неоклассического периода, соединившее католическую, протестанскую и православную музыкальные традиции. Один из первых примеров «истаивающего», как бы растворяющегося в вечности финала в музыке XX века.</p> <p>Претворение традиций французской культуры в балете «Аполлон Мусагет» и мелодраме «Персефона».</p> <p>Сотрудничество с Дж. Баланчиным. Переезд в США и творческий кризис на рубеже 1930-х – 1940-х. «Симфония в трех движениях» – одно из немногих отражений событий современности в творчестве Стравинского и возвращение на новой стилиевой основе к бурному динамизму русского периода. Предвосхищение нового стилистического поворота в Мессе и кантате «Вавилон». Последнее неоклассическое произведение Стравинского – «Похождения повесы», где наряду с условными и комедийно-сатирическими моментами возвращается острый драматизм отдельных сцен «Петрушки» или оперы «Соловей».</p> <p>Последний период творчества – своеобразное преломление техники додекафонии, усиление роли религиозной тематики, новый интерес к жанрам, связанным со словом. Нетрадиционная трактовка канонического текста Реквиема в последнем крупном сочинении Стравинского – «Заупокойных песнопениях»: сокращение масштабов, введение оркестровых номеров, завершающий сочинение «образ вечности»</p>
	Музыкальная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. Александр Николаевич Скрябин. Творческий облик	<p>Развитие и частичная академизация художественных принципов «кучкистов» и Чайковского в творчестве Глазунова, Лядова, Танеева, Аренского, Ипполитова-Иванова, Вас. Калиникова; деятельность Беляевского кружка. Смена жанровых приоритетов: угасание интереса к опере, тяга к малым оркестровым формам и камерным инструментальным жанрам. Движение за обновление русского культового пения. Расцвет исполнительского искусства. Освоение новейших достижений композиторов Запада и попытки вывести русскую музыку на мировую сцену. Частная опера С. Мамонтова, объединение «Мир искусства» и деятельность Сергея Дягилева, Вечера современной музыки.</p>

		<p>Крупнейшие творческие фигуры этого периода: Скрябин и Рахманинов как завершители великой романтической традиции XIX века и открыватели новых форм ее развития в XX столетии; Стравинский и Прокофьев как пионеры новых творческих направлений</p> <p>Александр Николаевич Скрябин. Философски-религиозные искания и понимание творчества как акта объяснения и изменения мира. Непрерывные поиски новых выразительных средств, прежде всего в области гармонии, ритма, фактуры, при опоре на четкие кристаллические структуры и переосмысленные классические формы. Исполнительская и педагогическая деятельность композитора.</p> <p>Первый период творчества: Скрябин как преемник Шопена, Листа, Вагнера и Чайковского. Рано проявившаяся склонность к идейным обобщениям, к отражению в музыке причудливой жизни духа.</p> <p>Начало зрелости: Третья симфония («Божественная поэма») и Фортепианная соната №4. Образы чувственного томления, мерцающего вдали и постепенно разгорающегося света, полета к желанной цели, «божественной игры», экстатического наслаждения - и средства их воплощения в музыке. Дальнейшее развитие этой концепции в «Поэме экстаза» и «Прометее». Окончательная кристаллизация нового гармонического стиля, замена мажорной или минорной тоники «центральной элементом». Скрябин и светомузыка.</p> <p>Поздний период творчества: нереализованный замысел «Мистерии»</p>
	Сергей Васильевич Рахманинов. Творческий облик	<p>Композитор, дирижер, один из величайших пианистов, оказавших огромное влияние на развитие фортепианного исполнительства.</p> <p>Период становления стиля: опера «Алеко», Первый фортепианный концерт, романсы, прелюдия до-диез минор. Премьера Первой симфонии и первый творческий кризис.</p> <p>Второй фортепианный концерт как одно из значительнейших произведений русской музыки, своеобразный портрет России на заре нового столетия. Новые грани стиля в лирико-эпической Второй симфонии и Третьем фортепианном концерте. Оперы начала 1900-х.</p> <p>Хоровая музыка Рахманинова: духовная и светская ветви, их отличительные особенности и взаимосвязь. Литургия Иоанна Златоуста и Всенощная как вершины Нового направления в русской духовной музыке.</p> <p>Вокально-симфоническая поэма «Колокола»: ее связь с поэтикой символизма, русской романтической традицией, новыми стилистическими направлениями в музыке начала XX века. Черты симфонизма и ораториальности.</p>

		Отъезд за границу и затяжной творческий кризис. Новые черты стиля в произведениях Рахманинова последнего периода. Тема Родины, размышления о судьбе художника, элементы неоклассицизма. Симфонизация вариационной формы в Рапсодии на темы Паганини. Развитие и обновление симфонической концепции композитора в Третьей симфонии и «Симфонических танцах» – последнем произведении Рахманинова, своеобразном итоге его жизненного и творческого пути. Интонации знаменного распева и символика <i>Dies irae</i>
	Музыкальная жизнь России после Октябрьской революции. Музыка и идеологическая борьба	<p>Кардинальная ломка всего уклада культурной жизни, национализация музыкальных учреждений, создание новых театров, исполнительских коллективов и музыкально-просветительских организаций, ставивших своей целью нести культуру в самые широкие массы. Развитие любительского музыкального движения. Массовая песня как первый художественный отклик на события; формирование советской массовой песни. Становление профессиональной музыкальной культуры в республиках СССР при активном участии российских композиторов, исполнителей, педагогов. Поиски методов отражения новой действительности и проблема преемственности по отношению к традициям мировой и русской музыкальной культуры.</p> <p>Четвертая, Пятая и Шестая симфонии Мясковского как отражение противоречивого отношения российской интеллигенции к революции. Шестая симфония – выдающийся художественный документ эпохи. Современная тематика в музыкальном театре и концепция «песенной оперы». Проникновение песенных интонаций в другие жанры. Хоровые фрески А. Давиденко как первые образцы кантатно-ораториального жанра, расцветшего в 1930-е годы.</p> <p>Музыка и идеология. Российская ассоциация пролетарских музыкантов как оплот «пролетарской идеологии», отрицавшей ценность старой народной песни и творчества большинства композиторов-классиков и утверждавшей массовую песню в качестве единственного средства обновления всех жанров. Деятельность Проколла. Ассоциация современной музыки и ее связь с новейшими музыкальными течениями Запада. Распад АСМ и РАПМ и создание Союза советских композиторов как одного из инструментов для утверждения социалистического реализма в музыкальном творчестве.</p> <p>Попытки регулировать творческую деятельность через постановления ЦК ВКП(б) (КПСС) и статьи в его печатных органах (см. также темы 8.11 и 8.12).</p>

		Великая Отечественная война и ее отражение в композиторском творчестве; тема борьбы за мир как одна из важнейших для советской музыки послевоенных лет
	Сергей Сергеевич Прокофьев. Творческий облик	<p>Композитор, пианист, дирижер. Сложная судьба художника, изменения в стиле которого диктовались не только органической художественной эволюцией, но и идеологическим давлением.</p> <p>Ранний Прокофьев – победоносный музыкальный «варвар», утверждающий новое звукоощущение и ниспровергающий каноны, не подрывая глубинных основ классической традиции. Первый фортепианный концерт как квинтэссенция основных компонентов стиля, определенных самим композитором (классичность, новаторство, лирика, токкатность, скерцозность). «Скифская» тематика в творчестве Прокофьева и оригинальная трактовка неоклассицизма в Первой симфонии.</p> <p>Прокофьев как один из крупнейших мастеров музыкального театра в XX веке. Вторая редакция оперы «Игрок» – своеобразный итог поисков композитора в этом жанре в 1910-е – 1920-е годы и яркое выражение его оперной эстетики, сформировавшейся под воздействием Вс. Мейерхольда.</p> <p>Зарубежный период творчества и непрерывающиеся связи с Россией. Оперы «Любовь к трем апельсинам» и «Огненный ангел», балет «Стальной скок» и кантата «Семеро их». Третья симфония как пример создания на материале музыки оперы («Огненный ангел») автономного художественного произведения, не уступающего первоисточнику по цельности, масштабности и напряженному драматизму.</p> <p>Возвращение в СССР: расширение жанрового и образного диапазона, начало работы в кино и драматическом театре, опыты в сфере массовой песни, создание музыки для детей (симфоническая сказка «Петя и волк»). Стремление отразить образы советской действительности и революционную тематику (Кантата к 20-летию Октября, «Здравница»).</p> <p>Концепция новой простоты («выражаясь ново, выражаться просто») как попытка удовлетворить требования идеологов соцреализма, не поступаясь критериями профессионального мастерства. Близость прокофьевской «новой простоты» поискам его коллег на Западе и блестящие плоды этого периода: балет «Ромео и Джульетта», оперы «Семен Котко» и «Дуэнья».</p> <p>Музыка и кинематограф. Кантата «Александр Невский» как пример плодотворного взаимодействия «серьезной» и «прикладной» музыки.</p> <p>Творчество Прокофьева в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы: опера-эпопея «Война и</p>

		<p>мир», «Повесть о настоящем человеке», Пятая и Шестая симфонии, балеты «Золушка» и «Сказ о каменном цветке».</p> <p>Постановление ЦК ВКП(б) 1948 года – сокрушительный удар для композитора, зачисленного в стан «формалистов». Рецидив тяжелой болезни. Попытки найти творческий выход в музыке для детей и обращении к образам детства (сюита «Зимний костер», оратория «На страже мира», Седьмая симфония); сотрудничество с М. Ростроповичем. Кончина композитора в один день со Сталиным</p>
	<p>Дмитрий Дмитриевич Шостакович.</p> <p>Творческий облик</p>	<p>Первый выдающийся композитор, получивший образование в советскую эпоху и отразивший в своем творчестве едва ли не все аспекты современной ему действительности.</p> <p>Первая симфония – блистательный дебют композитора, принесший ему мировую известность, утверждение характерных для музыки Шостаковича образных сфер, стремление к философским обобщениям.</p> <p>Экспериментальные опусы второй половины 1920-х – начала 1930-х годов (одночастные симфонии с хором № 2 и №3, балеты «Болт» и «Золотой век»), интенсивная работа в кино и драматическом театре. Опера «Нос» как итог этих поисков и своеобразное предвосхищение открытий послевоенного авангарда. Новое слово в русском музыкальном театре: преломление опыта Мейерхольда («Ревизор»), кинематографа, впечатлений от «Воццека» Берга и «Прыжка через тень» Кшенека, творчества обэриутов; соединение приемов сонористики, сверхмногоголосия, параллельного действия с утрированными оборотами бытовых песен и танцев, а также элементами джаза. Предвосхищение полистилистики 1970-х, приемов коллажа и аллюзий в Первом фортепианном концерте.</p> <p>«Катерина Измайлова» – первая вершина и первая трагическая веха на творческом пути композитора. Статья «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда» и две редакции произведения. Поляризация образов, которая станет характерной для зрелого творчества Шостаковича: карикатурно заостренным порождениям «темного царства» противостоит трагическая обреченность подлинного чувства (сам композитор определил жанр произведения как «трагедию-сатиру»). Переосмысление сюжета Лескова с целью показать Катерину как «сложную, цельную, трагическую натуру», любящую женщину. Внесение элементов ораториальности в последнюю картину, где впервые появляется образ «страдающего народа» и дается оценка событий как бы со стороны или с позиций автора. Претворение опыта Мусоргского, Чайковского, Берга.</p>

		<p>Обогащение языка композитора открытой лирикой, элементами русской песенности и романса.</p> <p>Повторная атака газеты «Правда» (статья о балете «Светлый ручей») и усиление идеологического прессинга, заставившее Шостаковича отменить премьеру Четвертой симфонии. Триумфальная премьера Пятой симфонии и признание композитора одним из классиков советской музыки. Новизна драматургии и образного строя при опоре на традицию XIX века; первый в творчестве Шостаковича пример «перерождения» образов, сближения полюсов конфликта вплоть до взаимообмена.</p> <p>Обращение композитора к камерным жанрам и переосмысление барочных интонаций в Квинтете. Творчество Шостаковича в период Великой Отечественной войны; восприятие слушателями всего мира Седьмой симфонии как символа борьбы с нацизмом. Претворение интонаций еврейской музыки в Трио памяти И. Соллертинского, Первом скрипичном концерте, вокальном цикле «Из еврейской народной поэзии».</p> <p>Постановление 1948 года и обращение Шостаковича к кантатно-ораториальному жанру («Песнь о лесах», «Над Родиной нашей солнце сияет») и хоровой музыке (Десять поэм на стихи русских революционных поэтов). Фортепианный цикл 24 прелюдии и фуги и Десятая симфония как энциклопедия зрелого стиля композитора. Появление авторской монограммы DSCN и черты автобиографичности в некоторых произведениях конца 1940-х – 1950-х. Программные симфонии рубежа 1950-х – 1960-х (№ 11 и 12), оперетта «Москва-Черемушки».</p> <p>Шостакович и «шестидесятники»: творческое сотрудничество с Евг. Евтушенко (Тринадцатая симфония, вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»), частичное использование элементов 12-тоновой техники; мощное духовное влияние Шостаковича на младших современников.</p> <p>Смыкание камерной и симфонической линий творчества в Четырнадцатой симфонии; ее преемственная связь с вокальными циклами Мусоргского и «Песнью о земле» Малера. Особенности драматургии, построения цикла, музыкального языка.</p> <p>Последние сочинения Шостаковича: Пятнадцатая симфония, квартеты № 14 и 15, вокальные циклы на стихи Микеланджело и М. Цветаевой, Альтовая соната</p>
	Зарубежная музыка второй половины XX века	
	Музыкальная культура Венгрии в	<p>Художественная жизнь Венгрии в XX веке. Фигура Б. Бартока – глубочайшего новатора музыкального языка в XX веке. Жанровые особенности творчества композитора. Развитие</p>

	XX веке	новаторских тенденций в творчестве Д. Лигети. Микрополифония Д. Лигети. Реквием Лигети. «Приключения» Лигети. Авангардные тенденции в творчестве Д. Куртага. Жанровые особенности его творчества.
	Музыкальная культура Польши, Румынии, Чехии, Италии, Испании, Англии в XX веке	Эволюция польской музыкальной культуры в XX веке. Творчество К. Шимановского. Влияние музыкальных направлений XX века на его творчество. Жанры творчества. Опера «Король Рогер». Камерные и оркестровые сочинения композитора. Творчество В. Лютославского. Хоровой авангард в творчестве композитора. «Три стихотворения Анри Мишо». Творчество К. Пендерецкого. Жанровые и стилистические особенности. Авангардный период творчества художника. Трен по жертвам Хиросимы. Творчество середины 1970-х – культуры Румынии в XX веке. Творчество Дж. Энеску. Жанровые особенности и влияние румынского фольклора. Оркестровое творчество композитора. Румынская рапсодия № 1, Камерная симфония. Развитие музыкальной культуры Чехии в XX столетии. Творчество Л. Яначека. Изучение композитором чешского фольклора. Жанровые особенности творчества. Опера «Енуфа». Глаголическая месса. Музыкальная культура Италии в XX веке. Итальянский музыкальный авангард. Творчество Л. Ноно, Л. Беріо. Музыкальная культура Испании в XX веке. Творчество М. де Фалья. Музыкальный театр композитора. Опера «Короткая жизнь». Балет «Любовь-волшебница». Творчество Х. Родриго. Традиции испанского фольклора в его музыке. Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром. Эволюция английской музыки в XX веке. Творчество Б. Бриттена. Жанр реквиема в творчестве композитора. «Симфония-реквием». «Военный реквием».
	Музыкальная культура Америки в XX веке	Академическое музыкальное искусство рубежа XIX-XX веков. «Американская пятерка». Творчество Ч. Айвза. Симфонизм Ч. Айвза. Программная музыка Айвза. «Вопрос, оставшийся без ответа». Национальные истоки творчества Дж. Гершвина. Спиричуэлс. Жанровая специфика творчества композитора. Опера «Порги и Бесс». «Голубая рапсодия». Авангардные тенденции второй половины XX века в США. Творчество Дж. Кейджа. Музыкальная культура стран Латинской Америки. Музыкальная культура Бразилии. Творчество Э. Вила-Лобоса. Жанры шоро и бахиан в творчестве композитора. Музыкальная культура Аргентины. Творчество А. Хинастеры. Жанровая специфика и стилистика. Творчество А. Пьяцоллы. Реформа жанра Танго. Танго-оперита «Мария де Буэнос-Айрес». Цикл концертов «Времена года в Буэнос-Айресе».

Отечественная музыка второй половины XX века		
	Общая характеристика музыкальной культуры 60-х-80-х годов XX века в СССР	Музыкальное творчество и культура «оттепели». Влияние политической обстановки. Первая и вторая волна русского авангарда – от 20-х – 30-х годов к 60 годам XX столетия. Творчество А. Волконского, Н. Каретникова, А. Караманова, Э. Артемьева (обзор).
	Р.К. Щедрин. Творческий облик	Творческий путь Р. К. Щедрина. Творчество Щедрина в 60-е – 70-е годы в контексте «Неофольклорной волны». Эволюция творчества композитора. Наследие Щедрина в 80-е – 90-е годы XX века. Жанровые особенности музыки композитора. Театр Щедрина. Опера «Мертвые души». Хоровая опера «Боярыня Морозова». Жанр концерта в творчестве Щедрина и его эволюция на материале фортепианных концертов.
	В.А. Гаврилин. Творческий облик	Творческий путь В. А. Гаврилина. Жанровые особенности творчества. Неофольклорная волна в музыке В. А. Гаврилина на материале вокального цикла «Русская тетрадь». Интонационные истоки тематизма цикла. Симфония-действие «Перезвоны».
	Н.Н. Сидельников. Творческий облик	Творческий путь Н. Н. Сидельникова. Жанровые особенности творчества. Неофольклорные истоки творчества на материале концерта «Русские сказки». Хоровое творчество композитора на примере «Романсеро о любви и смерти».
	Фольклор и музыкальный театр в отечественной музыке второй половины XX века. Творчество С.М. Слонимского, Б.И. Тищенко	Творчество Б. Тищенко. Балет «Ярославна» как новый вариант прочтения сюжета «Слова о полку Игореве». Творчество С. Слонимского. Опера «Виринея».
	А.Г. Шнитке. Творческий облик	Отечественный симфонизм и новый облик симфонии-драмы в творчестве А. Г. Шнитке. Черты стиля А. Г. Шнитке. Полистилистика А. Г. Шнитке. Симфония № 1. Жанр Concerto-grosso в творчестве А. Г. Шнитке. Concerto grosso №
	Музыка в зеркале медитации. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова	Творчество А. Пярта и его эксперименты в различных стилевых моделях и техниках. Техника tintinnabuli. Жанры творчества композитора. Cantus памяти Б. Бриттена. Credo. Творчество В. Сильвестрова. Эволюция стиля композитора. Вокальное творчество. Цикл «Тихие песни».
	«Динамическая статика» Г.А. Канчели	Эволюция стиля композитора. Жанры творчества. Динамическая статика, монтажная драматургия и сложная простота как константы стиля композитора. Симфоническое

		творчество Г. Канчели. Место Четвертой симфонии в наследии композитора.
	Сакральная символика в жанрах инструментального творчества С.А. Губайдулиной	Эволюция стиля композитора. Числовая символика музыки Губайдулиной. Инструментальное творчество мастера. «Семь слов Спасителя на кресте».
	Эволюция творчества Э.В. Денисова	Эволюция стиля композитора. Э.Денисов и АСМ-2. Вокальные жанры. «Итальянские песни», Кантата «Солнце инков», «Плачи».
	Творчество Б.А. Чайковского и А.Я. Эшпая	Творческий облик Б. А. Чайковского. Эволюция творчества. Жанры творчества. Симфоническая музыка на примере поэмы «Подросток». Вокальная лирика Б. Чайковского на примере цикла «Последняя весна». Жанровое своеобразие творчества А. Я. Эшпая. Песни в творчестве композитора как материал для создания произведений иных жанров. Полистилистика А. Эшпая. Жанр концерта в творчестве А. Эшпая. Хоровое творчество композитора.
	Постсоветское музыкальное пространство	Общие тенденции развития музыки 90-х – 2000-х годов в России. Новейшая религиозная музыка в России. Эволюция хоровых жанров. Старые и новые реалии массовой культуры и ее функционирование в России.
	Экзамен	Повторение пройденных тем, подготовка к экзамену по билетам.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы
1	Зарубежная музыка первой половины XX века	20	прослушивание изучаемых произведений, чтение основной и дополнительной литературы, самостоятельный целостный анализ произведения изучаемой эпохи из собственного репертуара (осуществление проверяется на экзамене), повторение пройденного на лекции
2	Русская музыка первой половины XX века	15	
3	Зарубежная музыка второй половины XX века	6	
4	Отечественная музыка второй половины XX века	25	
5	Экзамен	10	

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- мелкогрупповые занятия;
- самостоятельная работа.

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практические занятия;
- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – практическое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине.
- 2) Полные тексты лекций.
- 3) Списки рекомендуемой литературы.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также

методические указания по освоению дисциплины, описываются в отдельном документе
«Оценочные средства дисциплины».

7. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература:

1. Гаврилова Н. А. История зарубежной музыки XX век: Учебник. М., 2005.
2. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 5. Конец XIX – начало XX века. М.: Музыка, 1988.
3. История зарубежной музыки. Вып. 6. Начало и середина XX века. СПб.: Композитор, 1999.
4. Конен В. История зарубежной музыки. М., Музыка, 1983.
5. Левая Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века. СПб., 2010.
6. Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2. М.: Музыка, 1974.
7. Музыкальная энциклопедия. В 6 томах. М.: Советская энциклопедия, 1973-1982.
8. Музыкальный словарь Гроува. М.: Практика, 2001.
9. Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.

7.2. Дополнительная литература:

1. Аверьянова О.И. Жизнь великих композиторов. Александр Николаевич Скрябин. М., Музыка, 2022. 144 с.
2. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., Практика, 2010.
3. Акопян Л. Феномен Шостаковича: опыт феноменологии творчества. СПб., Композитор, 2004.
4. Алфеевская Г. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин. М., Музыка, 2009.
5. Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. М., Музыка, 1963.
6. Арановский М.Г. Музыка XX века. Ч.2: 1917-1945, кн. 5-А. 1987.
7. Арановский М.Г. Музыка XX века. Ч.2: 1917-1945, кн. 5-Б. 1987.
8. Арнольд Шенберг: вчера, сегодня, завтра. Материалы международной конференции. М., Московская консерватория, 2002.
9. Асафьев Б. Книга о Стравинском. Л., Музыка, 1977.
10. Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. Л., Музыка, 1979.
11. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., Сов. композитор, 1975.
12. Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., муз сектор Госиздата, 1926.
13. Брянцева В. Сергей Васильевич Рахманинов. М., Сов. композитор, 1976.
14. Валькова В. Б. С. В. Рахманинов и русская музыкальная культура его времени.. Тамбов, Издательство Першина Р. В., 2016.
15. Валькова В. Б. С. В. Рахманинов: Летопись жизни и творчества. Ч. 1: 1873–1899. Тамбов, Издательство Першина Р. В., 2017.
16. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., Сов. композитор, 1975.

17. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. М., Музыка, 1967.
18. Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. М., Научно-изд. центр «Московская консерватория», 2007.
19. Волынский Э. Джордж Гершвин. Л., 1988.
20. Волынский Э. Кароль Шимановский. Л., 1974.
21. Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов. 2006
22. Воробьев И.С. Русский авангард. Манифесты, декларации, программные статьи (1908-1917). 2008.
23. Воспоминания о Рахманинове. В 2-х т. Изд. 5-е, доп. М.: Музыка, 1988.
24. Гавоти Б. Джордже Энеску: Воспоминания и биографические материалы. М.-Л., 1966.
25. Гливинский Г. Позднее творчество Стравинского Л., Композитор, 1995.
26. Голяховский С. Кароль Шимановский / пер. с польск. М., 1982.
27. Д.Д. Шостакович: pro et contra. Д.Д. Шостакович в оценках современников, композиторов, публицистов, исследователей, писателей: Антология. Сост., вступ. ст., коммент. Л.О. Акопяна. СПб., Композитор, 2016.
28. Данько Л. Комическая опера в XX веке: Очерки. Л., Сов. композитор, 1986.
29. Данько Л. Сергей Сергеевич Прокофьев. Л., Сов. композитор, 1983.
30. Дебюсси и музыка XX века. Л., Сов. композитор, 1983.
31. Дебюсси К. Избранные письма. Л., Сов. композитор, 1986.
32. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. 1986.
33. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. 1986.
34. Друскин М. Игорь Стравинский. Л. – М., Сов. композитор, 1974.
35. Житомирский Д.В. Музыка 20 века. Очерки. Часть 1. Книга 1. 1976.
36. Житомирский Д.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. 1986.
37. И. Ф. Стравинский. Статьи и материалы. М., Сов. композитор, 1973.
38. История современной отечественной музыки. В 3-х вып. М., Композитор, 1995 -
39. Кандинский А. И. Статьи о русской музыке. М., Научно-изд. центр «Московская консерватория», 2010.
40. Кандинский А., Петров Д., Степанова И. История русской музыки. Вып. 2, кн. 1. М., Научно-изд. центр «Московская консерватория», 2022.
41. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М., Музыка, 1973.
42. Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен // Ковнацкая Л.Г. Английская музыка XX века. М., 1986.
43. Конен В. Гершвин // Музыка XX века: Очерки. Ч.2. Кн.5а М., 1987.
44. Котлярова Б. Джордже Энеску. М., 1970.
45. Краузе Э. Рихард Штраус. М., Сов. композитор, 1961.
46. Крауклис Г. Симфонические поэмы Р. Штрауса. М., Музыка, 1970.
47. Кривицкая Е. Дебюсси. Энигма. Сб. статей. М., Композитор, 2021. 248 с.
48. Лейтес Р. Энеску // Музыка XX века. Ч.2.Кн. 5а. М., 1987.
49. Летопись жизни и творчества А. Н. Скрябина. М., Музыка, 1985.

50. Лэмэр Франс Ш. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. 2003.
51. Лютославский В. Лютославский В.: Материалы, воспоминания, беседы. М., 1998.
52. Мариз В. Э. Вилла Лобос / пер. с франц. Л., 1977.
53. Мартынов И. Золтан Кодай. М., 1983.
54. Мартынов И. Кодай // Музыка XX века. Ч. 2. Кн. 5а. М., 1987.
55. Мартынов И. Морис Равель. М., Музыка, 1979.
56. Медведева И. Франсис Пуленк. М., 1969.
57. Мейер К. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время. СПб., Композитор, 1998.
58. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7. М., 2000.
59. Нестьев И. Бела Барток. М., 1969.
60. Нестьев И. Жизнь Прокофьева. М., Музыка, 1973.
61. Никольская И. «Траурная музыка» В. Лютославского и проблемы звуковысотной организации в музыке XX века // Музыка и современность. Вып. 10. М., 1976.
62. Никольская И. Творческая эволюция Лютославского // Актуальные проблемы социалистического искусства. М., 1978.
63. Никольская И. Шимановский // Музыка XX века. Ч.2. Кн. 5а. М., 1987.
64. Никольская И., Крейнина Ю. Кароль Шимановский: Воспоминания, статьи, публикации / ред. и сост. И. Никольской и Ю. Крейниной. М., 1984.
65. Орлов Г. Военный реквием Бриттена // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 5. Л., 1967.
66. Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л., Сов. композитор, 1961.
67. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века. М., Музыка, 1982.
68. Павчинский С. Симфоническое творчество Онеггера. М., 1972.
69. Переписка А.Н. Скрябина с В.И. Скрябиной и Т.Ф. Шлёцер-Скрябиной / сост. В. Попков, О. Дубровина. М., Музыка, 2022. 432 с.
70. Письма Д. Д. Шостаковича к Б. Тищенко. СПб., Композитор, 1997.
71. Письма к другу: Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману. М. – СПб., Композитор, 1993.
72. Пичугин П. Э. Вилла-Лобос и бразильская национальная музыкальная культура // Культура Бразилии. М., 1981.
73. Пичугина П. Музыкальная культура стран Латинской Америки: Сб. ст. / сост., общ. ред. и прим. П. Пичугина. М., 1974.
74. Полякова Л. Оперное творчество Л. Яначека. М., 1968.
75. Прокофьев С. Автобиография. М., Сов. композитор, 1982.
76. Прокофьев С. Материалы, документы, воспоминания. М., Сов. композитор, 1961.
77. Прокофьев С. С. и Мясковский Н. Я. Переписка. М., Сов. композитор, 1977.
78. Равель в зеркале своих писем. Л., Сов. композитор, 1988.
79. Раппопорт Л. Витольд Лютославский. М., 1976.
80. Рахманинов С. Литературное наследие. Т. 1 – 3. М., Сов. композитор, 1978 – 80.
81. Рыбакова С. Арам Хачатурян. 1975.
82. Сабанеев Л. Воспоминания о А. Н. Скрябине. М., муз. сектор Госиздата, 1925.
83. Сабинина М. Шостакович-симфонист. М., Сов. композитор, 1976.
84. Савенко С. И. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке. М., Музыка, 2022. 232 с.
85. Савенко С. Мир Стравинского. М., Композитор, 2001.

86. Сбырча Дж. Первые шаги к славе / пер. с румынск. Бухарест, 1983.
87. Скрябин А. Письма. М., Музыка, 1965.
88. Слонимский С. Симфонии Прокофьева. М. – Л., Музыка, 1964.
89. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992.
90. Соколова О. Сергей Васильевич Рахманинов. М., 1987.
91. Соллертинский И. Арнольд Шёнберг. Л., 1934.
92. Соллертинский И. Густав Малер. Л., 1932.
93. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. Л., Музыка,
94. Стравинский И. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии. Т.1 – 2. М., Композитор, 1998 – 2000.
95. Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., Музыка, 1963.
96. Стравинский – публицист и собеседник. М., Музыка, 1988.
97. Страницы истории румынской музыки: Сб. ст. / пер. с румынск. М., 1979.
98. Струйский П. Национальная музыкальная культура Аргентины // Культура Аргентины. М., 1977.
99. Ступель А. Морис Равель. Л., Музыка, 1975.
100. Ступель А. Рихард Штраус. Л., Музыка, 1972.
101. Сыроева Е. Симфонии А. Онеггера. М.: Музыка, 1975.
102. Тараканов М. Вариантное развитие в «Музыке для струнных, ударных и челесты» Б. Бартока // Бела Барток: сб. ст. М., 1977.
103. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. М., Музыка, 1976.
104. Тараканов М. Стиль симфоний Прокофьева. М., Музыка, 1968.
105. Таурагис А. Бенджамин Бриттен. М., 1965.
106. Уйфалуши Й. Бела Барток: Жизнь и творчество / пер. с венг. Будапешт, 1971.
107. Федотова В. Композиторы Латинской Америки // Музыка XX века. Ч.2. Кн.5а. М., 1987.
108. Цукер А. И рок, и симфония. 1993.
109. Чигарева Е.И. Художественный мир Альфреда Шнитке. Очерки. 2012.
110. Шенберг А. Стиль и мысль: статьи и материалы. М., Композитор, 2006.
111. Эссе Л. Жизнь З. Кодая в фотографиях и документах / пер. с венг. Будапешт, 1982.
112. Юэн Д. Джорж Гершвин: Путь к славе / пер. с англ. М., 1989.
113. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., Музыка, 1978.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. Национальная электронная библиотека. Режим доступа: <https://нэб.рф>
2. ЭБС "Лань". Режим доступа: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотека «Научное наследие России» (раздел «Музыка. Музыковедение»). Режим доступа: <http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42033952>

4. Сайт Ю.Н. Холопова, раздел «Электронная библиотека». Режим доступа:
<http://www.kholopov.ru>

Информационные справочные системы

1. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, словари по литературе и искусству, музыке, режим доступа: <http://dic.academic.ru>
2. ScorSer – специализированный поисковик для профессиональных музыкантов и исполнителей. Режим доступа: <http://www.scorser.com/search.aspx>
3. Единое окно доступа к информационным системам. Раздел «Музыка. Музыковедение» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.80.1.8

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации аудио- и виде материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекционные и практические занятия (мелкогрупповые)	<ol style="list-style-type: none">1. специализированная аудитория с фортепиано, аудиоаппаратурой и средствами для демонстрации графических иллюстраций;2. фонотека и видеотека, оснащённые современной аппаратурой, с наличием аудио- и видеозаписей изучаемых музыкальных произведений.3. библиотека, читальный зал с необходимой учебной и нотной литературы;4. фонотека и видеотека, оснащённые современной аппаратурой.