

УТВЕРЖДАЮ

первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной
работе и развитию

О.А. Красногорова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Образовательная программа

Художественное руководство академическим хором

Направление подготовки / специальность

**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором**

Уровень высшего образования

Специалитет

Москва, 2025

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по направлению подготовки **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1119 от 16.11.2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте 06.12.2017 № 49146)

Составлена на основании учебного плана по ООП, утвержденного Ученым советом Академии: протокол № 4 от 24.06.2024

Разработчики программы:

Латышев Николай Анатольевич, доцент кафедры истории и теории музыки, кандидат искусствоведения

Программа одобрена и утверждена на заседании кафедры истории и теории музыки протокол протокол № 1 от 29 августа 2024 г.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Целью дисциплины является формирование у будущего дирижера целостного представления о музыкальной культуре XX-начала XXI веков, осмысление разнообразных художественных явлений изучаемого периода, изучение стилистических направлений и обусловленных ими представлений о сущности композиторского творчества и исполнительской практики.
Задачи:	<ul style="list-style-type: none">• Воспитание у студентов чувства стиля, понимания закономерностей развития мировой музыкальной культуры новейшего времени, связи эстетических и мировоззренческих идеалов XX - начала XXI веков с образами и звуковыми формами музыкального искусства, а также воздействия выдающихся композиторов и образцов мировой музыкальной культуры этого времени на духовную жизнь общества;• Анализ типов музыкального мышления на материале произведений, сыгравших ключевую роль в развитии отечественной и зарубежной музыкальной культуры XX – начала XXI веков; раскрытие своеобразия и особенностей их музыкального языка, а также многообразных возможностей индивидуального преломления стилистических признаков данной эпохи;• выявление неразрывной взаимосвязи музыкально-исторических процессов прошлого и настоящего, параллельно развивающихся в музыкальных культурах новейшего времени в разных странах, взаимовлияния различных национальных и композиторских школ, демонстрация преемственности традиций прошлого и зарождения в их недрах новаторских решений, изучение новых композиторских техник новейшего периода развития музыки;• ориентация студентов на осмысленное исполнение произведений различных жанров в соответствии с духом XX – XXI веков, спецификой творчества данного композитора, драматургией произведения, соотношением музыки и текста и т.п.;• подготовка студентов к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни; воспитание способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению и систематизации явлений, а также умения самостоятельно применять методы и средства познания и самоконтроля для приобретения новых знаний.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-10

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> • основные методы критического анализа; • методологию системного подхода; • содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; • периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; • осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; • производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; • определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; • формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> • технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; • навыками критического анализа; • основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; • навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.

УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> • различные исторические типы культур; • механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; • адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; • толерантно взаимодействовать с представителями различных

	культур;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> • навыками формирования психологически- безопасной среды в профессиональной деятельности; • навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1	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
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> • основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; • теорию и историю гармонии от средневековья до современности; • основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; • основные типы форм классической и современной музыки; • тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; • основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; • композиторское творчество в историческом контексте;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; • анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; • выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; • применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> • навыками работы с учебно- методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; • методологией гармонического и полифонического анализа; • профессиональной терминологией; • практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; • навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> • основы нотационной теории и практики;

	<ul style="list-style-type: none"> • основные направления и этапы развития нотации;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • самостоятельно работать с различными типами нотации; • озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> • категориальным аппаратом нотационных теорий; • различными видами нотации.

ОПК-5	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> • основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; нормы законодательства в области защиты информации; • методы обеспечения информационной безопасности;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; • применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> • навыками использования • информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; • методами правовой защиты информации.

ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> • различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); • принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; • виды и основные функциональные группы аккордов; • стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • пользоваться внутренним слухом; • записывать музыкальный материал нотами; • чисто интонировать голосом; • выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; • сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; • анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; <p>записывать одnogолосные и многоголосные диктанты;</p>

<ul style="list-style-type: none"> Владет 	<ul style="list-style-type: none"> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
--	--

ПК-10	Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства и музыкальной педагогики, отбирать необходимые аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.О.10
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- История музыки (УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6),
- Музыкальная форма (УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-10),
- Русский язык и культура речи (УК-4, ОПК-5).

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов.

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

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины			
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	65,6		
Лекции (Л)	46		
Семинары (С)	18		
Практические занятия (ПЗ)			
Самостоятельная работа студента (СРС)	114,4		
Практическая подготовка			
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)	10 семестр		
Зачет (З)			
Дифференцированный зачет (ДЗ)			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана;
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем . УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Общая характеристика музыкальной культуры XX века в Западной Европе		8	2		6	Устный опрос
2.	Музыкальная культура Франции в XX веке		15	4	2	9	Устный опрос
3.	Музыкальная культура Германии в XX веке		15	4	2	9	Музыкальная викторина
4.	Музыкальная культура Венгрии в XX веке		13	3	1	9	Музыкальная викторина
5.	Музыкальная культура Польши, Румынии, Чехии, Италии, Испании, Англии в XX веке		12	4	2	6	Устный опрос
6.	Музыкальная культура Америки в XX веке		8	3	1	4	Устный опрос
7.	Музыкальная культура Стран Балтии. Финляндия, Латвия и Литва		8	2	1	5	Музыкальная викторина
8.	Музыкальная культура Азербайджана		8	2	1	5	Музыкальная викторина
9.	Общая характеристика музыкальной культуры 60-х-80-х годов XX века в СССР		8	2		6	Музыкальная викторина
10.	Творчество Р.К.Щедрина		9	4		5	Музыкальная викторина
11.	Творчество В.А.Гаврилина		5		2	3	Музыкальная викторина
12.	Творчество Н.Н.Сидельникова		5	2		3	Музыкальная викторина
13.	Фольклор и музыкальный театр в отечественной музыке второй половины XX века. Творчество С.М.Слонимского, Б.И.Тищенко		9	4		5	Музыкальная викторина
14.	Творчество А.Г.Шнитке		9	4		5	Музыкальная викторина
15.	Музыка в зеркале медитации. Творчество А.Пярта, В.Сильвестрова		6		2	4	Музыкальная викторина
16.	«Динамическая статика» Г.А.Канчели		6	2		4	Музыкальная викторина

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем . УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
17.	Сакральная символика в жанрах инструментального творчества Творчество С.А.Губайдулиной.		4		2	4	Музыкальная викторина
18.	Эволюция творчества Э.В.Денисова		6	2		4	Музыкальная викторина
19.	Творчество Б.А.Чайковского и А.Я.Эшпая		8		2	6	Музыкальная викторина
20.	Постсоветское музыкальное пространство		10	2		8	Музыкальная викторина

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Тема 1. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XX века.

Многообразие стилистических направлений музыкальной культуры новейшего времени. Ведущие стили в музыке XX века. Композиторские и исполнительские техники XX – XXI веков. Влияние исторических событий на музыкальную культуру новейшего времени. Новые жанры в музыке XX века. Проблема синтеза жанров.

Тема 2. Музыкальная культура Франции в XX веке.

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. Мессиана. 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.

Тема 3. Музыкальная культура Германии в XX веке.

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 немецкой музыки в США (1933-1945). Возрождение немецкой культуры после второй мировой войны в условиях разъединенной 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).

Тема 4. Музыкальная культура Венгрии в XX веке.

Художественная жизнь Венгрии в XX веке. Фигура Б. Бартока – глубочайшего новатора музыкального языка в XX веке. Жанровые особенности творчества композитора. Развитие новаторских тенденций в творчестве Д. Лигети. Микрополифония Д. Лигети. Реквием Лигети. «Приключения» Лигети. Авангардные тенденции в творчестве Д. Куртага. Жанровые особенности его творчества.

Тема 5. 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 – 2000-х годов. «Польский реквием». Эволюция музыкальной 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. Берио. 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».

Тема 6. 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».

Тема 7. Музыкальная культура стран Балтии в XX веке. Финляндия, Латвия и Литва.

Творчество Я. Сибелиуса – основоположника финской классической музыкальной традиции. Симфонизм Сибелиуса. Национальные аспекты. Концерт для скрипки с оркестром. Развитие музыки в Финляндии в XX веке. Авангардные техники. Творчество К.Саариахо. Музыкальная культура Латвии. Творчество Я. Витолса. Хоровая музыка. Музыкальная культура Литвы. Творчество М.К.Чюрлениса. Симфонизм в музыкальной культуре Литвы во второй половине XX века. Творчество В.Баркаускаса, О.Балаускаса.

Тема 8. Музыкальная культура Азербайджана.

Творчество У.Гаджибекова – основоположника музыкальной культуры Азербайджана. Опера «Лейла и Менджун». Творчество К. Караева. Симфонии К.Караева.

Тема 9. Общая характеристика музыкальной культуры 60-х годов XX века в СССР.

Музыкальная 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).

Тема 10. Творчество Р. К. Щедрина.

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.

Тема 11. Творчество В. А. Гаврилина.

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».

Тема 12. Творчество Н. Н. Сидельникова.

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».

Тема 13. Фольклор и музыкальный театр в русской музыке второй половины XX века.

Творчество Б. Тищенко. Балет «Ярославна» как новый вариант прочтения сюжета «Слова о полку Игореве». Творчество С. Слонимского. Опера «Виринея».

Тема 14. Творчество А. Г. Шнитке.

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 № 1. Музыкальный театр А. Г. Шнитке. Балет «Пер Гюнт».

Тема 15. 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».

Тема 16. «Динамическая статика» Г. 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.

Тема 17. Сакральная символика в жанрах инструментального творчества. Творчество С. А. Губайдулиной.

Эволюция стиля композитора. Числовая символика музыки Губайдулиной. Инструментальное творчество мастера. «Семь слов Спасителя на кресте».

Тема 18. Творчество Э. Денисова

Эволюция стиля композитора. Э. Денисов и АСМ-2. Вокальные жанры. «Итальянские песни», Кантата «Солнце инков», «Плачи».

Тема 19. Творчество Б. Чайковского и Творчество А. 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.

Тема 20. 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.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
	Общая характеристика музыкальной культуры XX века в Западной Европе	6	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Музыкальная культура Франции в XX веке	9	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Музыкальная культура Германии в XX веке	9	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Музыкальная культура Венгрии в XX веке	9	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5,

				ОПК6 ПК10
	Музыкальная культура Польши, Румынии, Чехии, Италии, Испании, Англии в XX веке	6	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Музыкальная культура Америки в XX веке	4	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Музыкальная культура стран Балтии. Финляндия, Латвия и Литва.	5	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Музыкальная культура Азербайджана	5	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Общая характеристика музыкальной культуры 60-х годов XX века в СССР.	6	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Творчество Р.К.Щедрина	5	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5,

				ОПК6, ПК10
	Творчество В.А.Гаврилина	3	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Творчество Н.Н.Сидельникова	3	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Фольклор и музыкальный театр в русской музыке второй половины XX века. Творчество С.М.Слонимского, Б.А.Тищенко	5	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Творчество А. Г. Шнитке	5	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Музыка в зеркале медитации. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова	4	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Динамическая статика» Г. Канчели	4	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5,

				ОПК6 ПК10
	Сакральная символика в жанрах инструментального творчества. Творчество С. А. Губайдулиной.	4	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Творчество Э. Денисова.	4	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Творчество Б. Чайковского и Творчество А.Эшпая	6	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10
	Постсоветское музыкальное пространство	8	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК1 УК5 ОПК1 ОПК2, ОПК5, ОПК6 ПК10

5.2. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках курса предусмотрены встречи с кандидатами и докторами наук.

5.3. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа студентов;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- групповые занятия по дисциплине
- реферат

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- Краткий конспект лекций по дисциплине

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете кафедры истории и теории музыки.

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 (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Основная литература:

п/п №	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1.	Гаврилова Н. А. Отв.ред.	История зарубежной музыки XX век: Учебник/	М., 2005.
2.	Левая Т. Н. Отв.ред.	История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник	СПб., 2010.

1.1. Дополнительная литература:

п/п №	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1.	Волынский Э.	Джордж Гершвин.	Л., 1988.
2.	Волынский Э.	Кароль Шимановский.	Л., 1974.
3.	Воробьев И.	Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов.	2006 .
4.	Воробьев И. С.	Русский авангард. Манифесты, декларации, программные статьи (1908-1917).	2008
5.	Гавоти Б.	Джордже Энеску: Воспоминания и биографические материалы	М.-Л., 1966.
6.	Гивенталь И., Щукина Л., Ионин Б.	Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.7.	М., 2000.
7.	Голяховский С.	Кароль Шимановский / Пер. с польск.	М., 1982.
8.	Денисов Э.	Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники.	1986.
9.	Житомирский Д.В.	Музыка 20 века. Очерки. Часть 1. Книга 1. Учебное пособие.	1976
10.	Житомирский Д.В. Арановский М.Г.	Музыка XX века. Ч.2: 1917-1945, кн. 5-А.	1987.
11.	Житомирский Д.В. Арановский М.Г.	Музыка XX века. Ч.2: 1917-1945, кн. 5-Б.	1987.
12.	Житомирский Д.В.	Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники	1986.
13.	Житомирский Д.В.	Музыка 20 века. Очерки. Часть 1. Книга 1. Учебное пособие.	1976

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
14.	Житомирский Д.В.	Музыка 20 века. Очерки. Часть 1. Книга 1. Учебное пособие.	1976
15.	Ковнацкая Л.Г.	Бенджамин Бриттен // Ковнацкая Л.Г. Английская музыка XX века.	М., 1986.
16.	Конен В.	Гершвин // Музыка XX века: Очерки. Ч.2. Кн.5а.-	М., 1987.
17.	Котлярова Б.	Джордже Энеску	М., 1970.
18.	Левая Т.Н.	История отечественной музыки второй половины XX века. Учебное пособие.	2005.
19.	Лейтес Р.	Энеску // Музыка XX века. Ч.2.Кн. 5а.	М., 1987.
20.	Лэмэр Франс Ш.	Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза.	2003.
21.	Лютославский В	Лютославский В.: Материалы, воспоминания, беседы.	М.,1998.
22.		Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ. Л. Акопяна	М., 2001.
23.		Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.7.	М., 2000.
24.	Мариз В. Э.	Вила Лобос/ Пер. с франц.	Л., 1977.
25.	Мартынов И.	Мартынов И. Золтан Кодай	М., 1983.
26.	Мартынов И.	Золтан Кодай.	М., 1983.
27.	Мартынов И.	Кодай // Музыка XX века. Ч.2. Кн. 5а.	М., 1987.
28.	Медведева И.	Франсис Пуленк.	М.,1969
29.	Нестьев И.	Бела Барток	М., 1969.
30.	Никольская И.	Творческая эволюция Лютославского // Актуальные проблемы социалистического искусства.	М., 1978.
31.	Никольская И.	Шимановский // Музыка XX века. Ч.2. Кн. 5а.	М., 1987.
32.	Никольская И.	«Траурная музыка» В. Лютославского и проблемы звуковысотной организации в музыке XX века // Музыка и современность. Вып.10.	М., 1976.
33.	Никольской И. и Крейниной. Ю. Ред. и сост.	Кароль Шимановский: Воспоминания, публикации /Ред. и сост. И. Никольской и Ю. Крейниной.	М., 1984.
34.	Орлов Г.	Военный реквием Бриттена //	Л., 1967.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
		Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 5.	
35.	Павчинский С.	Симфоническое творчество Онеггера.	М.,1972.
36.	Пичугин П. Э.	Вилла-Лобос и бразильская национальная музыкальная культура // Культура Бразилии.	М., 1981.
37.	Пичугина П.	Музыкальная культура стран Латинской Америки: Сб. ст./ Сост., общ. ред. и прим. П. Пичугина.	М.,1974.
38.	Пичугина. П. Сост., общ. ред. и прим.	Музыкальная культура стран Латинской Америки: Сб. ст.	М.,1974.
39.	Полякова Л.	Оперное творчество Л. Яначека.	М., 1968.
40.	Раппопорт Л.	Витольд Лютославский.	М., 1976.
41.	Рыбакова С.	Арам Хачатурян. Учебное пособие.	1975.
42.		Страницы истории румынской музыки: Сб. ст./ Пер. с румынск.	М., 1979.
43.	Сбырча Дж.	Первые шаги к славе / Пер. с румынск.	Бухарест, 1983.
44.	Струйский П.	Национальная музыкальная культура Аргентины // Культура Аргентины.	М., 1977.
45.	Сысоева Е.	Симфонии А. Онеггера.	Москва : Музыка, 1975.
46.	Тараканов М.	Вариантное развитие в «Музыке для струнных, ударных и челесты» Б. Бартока// Бела Барток: Сб. ст.	М., 1977.
47.	Таурагис А.	Бенджамин Бриттен.	М.,1965.
48.	Уйфалуши Й.	Бела Барток: Жизнь и творчество/ Пер. с венг.	Будапешт, 1971.
49.	Федотова В.	. Композиторы Латинской Америки // Музыка XX века. Ч.2. Кн.5а.	М., 1987.
50.	Фогель Я.	Леопольд Яначек/ Пер. с чешск.	М., 1982.
51.	Цукер А.	И рок, и симфония....	1993
52.	Чигарева Е.И.	Художественный мир Альфреда Шнитке. Очерки.	2012.
53.	Шимановский К.	Кароль Шимановский: Воспоминания, статьи, публикации /Ред. и сост. И. Никольской и Ю. Крейниной.	М., 1984.
54.	Эссе Л.	Жизнь З. Кодая в фотографиях и документах /Пер. с венг.	Будапешт, 1982.
55.	Юэн Д.	Джорж Гершвин: Путь к славе / Пер. с англ.	М., 1989.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

8.1. Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- Информационно-библиографическая система библиотеки Академии хорового искусства им. В.С. Попова.
- Электронный вариант методических и учебных пособий кафедры истории и теории музыки. <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
- <https://нэб.рф>
- <https://e.lanbook.com>

8.2. Информационные справочные системы

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
<http://window.edu.ru/window>.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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, «Google chrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Аудитория для проведения лекционных занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом, фортепиано.
Семинар	Аудитория для проведения семинарских занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом, фортепиано.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РГД	№ протокола кафедры
2019	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2020	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2021	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2022	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	