

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
истории музыки
Гаврилова Л.В.

25» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
направление подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
профили Музыковедение
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	
2	72	36	36	зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 828 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол №9.

Разработчики:

Доцент кафедры истории музыки, канд. иск., М.В. Холодова

Доцент, профессор кафедры, канд. иск., О.Ю. Колпецкая

Заведующий кафедрой истории музыки

Докт. иск., профессор Л.В. Гаврилова

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель: формирование целостного представления о музыкальной культуре и искусстве XX столетия, основных музыкальных направлениях и стилях XX века, явлениях и событиях в музыкальном мире в их взаимосвязи с общими художественно-эстетическими проявлениями, философскими изысканиями.

1.2. Задачи:

- формирование знаний о наиболее значимых фактах истории музыки XX века, о произведениях, вошедших в культурное наследие;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой;
- расширение музыкального кругозора;
- выработка понимания отличительных особенностей музыкальных стилей и направлений искусства, техник композиторского творчества.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/view.php?id=2693>.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История современной музыки» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1 семестры в объеме 36 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 1 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<u>Знать:</u> – основные исторические этапы развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<u>Уметь:</u> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.
	<u>Владеть:</u> – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	1	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
практических	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Основные направления художественной культуры конца XIX – первой половины XX века.	<p>Основные исторические и социальные особенности данного периода. Новое в мышлении человека XX века. Роль науки и культуры. Научно-техническая революция и ее влияние на человеческое мышление. Ядерная физика, теория относительности А. Эйнштейна, теории вероятностей Винера, теория квантов М. Планка и др. Новые представления человека о явлении макро- и микромира и их отражение в художественно-образном мышлении, понимании отношения искусства к действительности, характера ее отражения в музыкальных образах (развитие принципов реализма).</p> <p>Влияние научно-технической революции на быт человека XX века, решающие изменения в средствах художественной (музыкальной) информации. Радио. Телевидение. Кино. Грампластинки и т.д. Влияние на художественную интеллигенцию философии А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, З. Фрейда, А. Бергсона, М. Хайдеггера, К. Ясперса (экзистенциализм); Дж. Дью (прагматизм) и др. Появление новых эстетических теорий (Х. Ортега-и-Гассет, Т. Адорно и др.). Понятия элитарной и массовой культуры, дегуманизации общества. Работы О. Шпенглера («Закат Европы»), Ф. Бузони, Ж. Кокто.</p> <p>Характерная особенность западноевропейского искусства последней трети XIX века – 1 пол. XX века – расслоение творческих поисков в культуре, многообразие сосуществующих художественно-стилевых направлений, отразивших противоречивость времени, общественно-политические преобразования в XX веке, социокультурную обстановку.</p> <p>Постромантизм – искусство рубежа веков. Переходящий характер. Развитие и обогащение традиций романтизма, их гиперболизация, синтез с новыми художественными явлениями.</p> <p>Натурализм – во Франции (в литературе – Э. Золя, братья</p>	ОПК-1

Эдмон и Жюль Гонкуры, в музыке – Густав Шарпантье, Альфред Брюно) и веризм в Италии. Представители в литературе – Джованни Верга, Луиджи Капуана; в музыке – Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Джакомо Пуччини. Показ реалий жизни, «без прикрас», выдвигание ново типа героя. Преобладание сферы трагических аффектов и мелодраматических чувств.

Импрессионизм – эстетизация поэтического мировосприятия реальности, выдвигание законов эстетического идеала, новых средств выразительности. Проявление в живописи и в музыке. Формирование импрессионизма (от франц. «впечатление») в сложной исторической обстановке Европы последней трети XIX века. Возник в живописи во Франции (К. Моне, О. Ренуар, Э. Мане, Э. Дега, К. Писсарро, группа «Независимых художников», выступивших на выставке в 1874 г. Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца», позволившая критику Луи Леруа дать название всему направлению. Новаторство художников в технике письма, открытия в области колорита. Содержание, образы, жанры. Другой источник музыкального импрессионизма – литературный символизм. Творчество П. Верлена, Ш. Бодлера, С. Малларме, М. Метерлинка и др. Особенности эстетики, содержания, стилистики.

Экспрессионизм – социальная природа экспрессионистского движения, стимулы появления. Отражение социальных катаклизмов и катастроф. Эстетика разрушения, краха, ужаса, деформация конкретно-чувственных форм отражения реальности. Идеи, темы, образы. Проявление в разных сферах искусства: живописи, поэзии, литературе. Средства выразительности, раскрывающих внутренний мир героев.

Неоклассицизм и необарокко как стилистические противодвижения экспрессионизму, как попытка обрести духовную опору в ретроспективных идеалах и принципах музыкальной организации. Противопоставление искусству романтизма.

Неофольклоризм – одна из главных тенденций в музыке XX века. Поиск гармонии в опоре на фольклорно-ритуальную культуру, попытка обретения устойчивых закономерностей музыкального мышления в ситуации духовного кризиса и ломки классико-романтических традиций в европейской профессиональной музыке.

Разновидности – неопрIMITивизм и экзотизм как попытка обновить старую европейскую систему музыкального мышления новыми приемами, почерпнутыми в культурах, сохранивших самобытность, первобытную «чистоту» мышления.

Урбанизм – открытие в искусстве темы «современного города», обусловленное индустриализацией жизни послевоенной Европы. Новое понятие человека – *Homo faber* (человек деятельный). Прагматизм и деловитость. Проявление урбанистической тенденции в живописи, архитек-

	<p>туре, музыке (Франция – содружество «Шести»; Германия – П. Хиндемит, Э. Кшенек, К. Вайль, Х. Эйслер; Чехия – Б. Мартину; Россия – А. Мосолов, В. Дешевов). Обоснование новых эстетических позиций в эссе Жана Кокто «Петух и Арлекин» (1918).</p> <p>Объединение разноплановых течений и направлений понятием модернизм как главному ориентиру в формировании облика современной музыки.</p> <p>В литературе и живописи развиваются направления: футуризм, конструктивизм, фовизм, кубизм, дадаизм, лучизм, абстракционизм, сюрреализм и др. Понятия. Панорама имен и произведений.</p>	
Музыкальная культура европейских стран XIX – первой половины XX века.	<p>Клод Ашиль Дебюсси (1862-1918) – представитель музыкального импрессионизма. Связь с живописным импрессионизмом и символизмом. Этапы становления художественной индивидуальности, характерные черты и особенности зрелого периода творчества. Основные жанры и наиболее значительные произведения. Завоевания в области лада, ритма, интонации и тематизма, гармонической и тембровой выразительности, музыкальной формы. Фортепианные произведения. Особенности фортепианной фактуры и новые принципы виртуозности, способствующие тонкой звуковой выразительности («Эстампы», «Остров радости», «Детский уголок», «Бергамасская сюита» и т.д.). Достижения в области оркестрового письма. «Образы», «Ноктюрны», «Море», программность в творчестве Дебюсси. Морис Равель (1875-1937) – и его значение в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов. Особенности фортепианного стиля, сочетающего виртуозность с утонченной изысканностью использования тембровых возможностей инструмента. Богатая сфера образов («Игра воды», «Отражения», «Ночной Гаспар» и др.). Опора на классические традиции французской музыки. Интерес Равеля к фольклору. Проявление импрессионистических черт в творчестве М. Фальи, К. Шимановского, О. Респиги, в стиле «русского периода» И. Стравинского, П. Дюка, С. Скотта. Роль импрессионизма в обогащении фонической современной музыки, открытии формообразующих возможностей тембровых возможностей.</p> <p>Урбанизм. Время возникновения урбанизма (лат. - «город») или стиля «новой вещественности», «новой деловитости». Прогресс в науке и технике в 20-е годы XX века, рост промышленности, городов. Роль Эрика Сати в культуре Франции к.19- первой четверти 20 вв. Фортепианное творчество. Балет «Парад». Меблировочная музыка. Урбанистические черты в творчестве композиторов группы «Шести», русских авангардистов (А. Мосолов, В. Дешевов). Жанровая панорама творчества А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка. Создание группы «Молодая Франция» (1936). Ее члены: И. Бодрие, Д. Лесюр, А. Жоливе, О.</p>	ОПК-1

Мессиан. Эстетическая платформа группы, призыв к созданию «живой музыки», преисполненной душевного тепла, к новому гуманизму и новому романтизму в противовес конструктивизму, своеобразная реакция на него. Распад группы в 1939 году. Творческий путь Мессиана. Эволюция творчества, основные тенденции. Значение экзотической тематики, пантеистической, духовной. Красочность партитур Мессиана, подражание голосам птиц. Увлечение древневосточными ладами и ритмами. Его монументальная симфония «Турангалила», навеянная образами древнеиндийской музыки. Литературные труды композитора, его теоретическая система «ладов с ограниченной транспозицией». Прослушивание и аналитический разбор квартета «На конец времени», «Каталог птиц» (фрагменты), «Три маленькие литургии» для хора. Творческий облик А. Соре, А. Жоливе.

Веризм (лат. «истина», «правда»). Представители в литературе – Джованни Верга, Луиджи Капуана; в музыке – Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Джакомо Пуччини. Первая веристская опера – П. Масканьи «Сельская честь» (1890), а также «Паяцы» Р. Леонкавалло (1892) явились манифестами итальянского веризма. Главные достижения веристской оперы-мелодрамы: действенность и зрелищность показа событий в форме любовной интриги с кровавой развязкой, монтажная композиция на основе малых оперных форм, аффектированная музыкальная декламация в сочетании с национальными диалектами, обращение к фольклорным формам пения в сочетании с оперным мелосом. Особенности оперной драматургии в «Паяцах» Леонкавалло (1857-1919; автор 8 опер). Историческое значение оперного творчества Дж. Пуччини (1858-1924; автор 12 опер).

Время формирования экспрессионизма (фр. – «интенсивное выражение, выявление чувства»). Эстетика и стилистика направления. Образно-стилистические особенности музыкального экспрессионизма. Новаторство музыкально-стиля и техники композиции. Экспрессионистские черты в опусах Г. Малера и Р. Штрауса. Композиторы Нововенской школы – представители музыкального экспрессионизма. История возникновения Нововенской школы в контексте австро-немецкого искусства начала XX века. Основные этапы творчества Арнольда Шёнберга, Альбана Берга и Антона Веберна. Создание Шёнбергом додекафонной системы (Пять пьес для фортепиано op.23, Серенада op.24, Сюита для фортепиано op.25); ее конструктивно-эстетические особенности. А. Шёнберг – педагог и теоретик; его оригинальный вклад в разработку учения о гармонии. Гуманистическая и социально-критическая направленность творчества Альбан Берг. Опера «Воццеck». Экспрессионистская трактовка сюжета одноименной драмы Г. Бюхнера. Предельно напряженный эмоциональный тонус музыки. Новаторское решение оперных

	<p>форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального начала. Драматургическая роль оркестра. Утонченно-субъективная лирическая природа музыки А. Веберна. Своеобразное претворение в ней натурфилософии И.В. Гёте и религиозно-поэтических мотивов, пантеистическое мировоззрение. Преобладающий интерес к камерным жанрам. Формообразующее значение полифонической и вариационной техники, преимущественный интерес к вокальной музыке при чисто инструментальной трактовке голосов.</p> <p>Метод стилизации и реконструкции музыки прошлых эпох, модернизация «чужого письма», метод «вариации на стиль» (С. Савенко) или «работы по моделям» (М. Друскин). Взаимодействие с современными музыкальными средствами. Лидеры неоклассицизма – Игорь Стравинский, Пауль Хиндемит, Альфредо Казелла. Отдельные черты неоклассицизма в творчестве К. Орфа, Ф. Бузони, Б. Бартока, Б. Мартину, Д.Ф. Малипьеро, С. Прокофьева. Неоклассический период творчества Стравинского (1923-1953). Опора на разные модели (барочные, романтические, ранние и позднеклассические). Произведения. Использование метода. Создание межжанровых связей, жанровых гибридов. Опера-оратория «Царь Эдип», хоровая симфония концертного типа «Симфония псалмов», опера «Похождения повесы», театральный микст «Персефона». Неоклассические принципы творчества Хиндемита (1895-1963) – главы немецкой композиторской школы в XX веке, лидера немецкого неоклассицизма. Сферы его творческой деятельности, ведущие жанры.</p> <p>Фортепианная пьеса «Аллегро барбаро» (1911) Б. Бартока и балет «Весна священная» И. Стравинского ознаменовали появление неофольклорного течения, принадлежащего к универсальным стилям XX века. XX век – время расширения географической «карты» профессиональных композиторских школ в странах Европы. Финляндия (Ян Сибелиус), Дания (Карл Нильсен) – в северной ее части в начале столетия, Румыния (Джорж Энеску), Болгария (Панчо Владигеров, Марин Големинов) – в юго-восточной, в первой трети века. Пробудились на рубеже веков после длительного молчания – Англия (Эдгар Элгар, Ральф Воан-Уильямс, Густав Холмс) и Испания (Исаак Альбенис, Энрико Гранадос, Мануэль де Фалья). Новыми именами обогатилась Чехия (Леопольд Яначек, Богуслав Мартину), Венгрия (Бела Барток, Золтан Кодай), Польша (Кароль Шимановский, Мстислав Карлович, Людомир Ружицкий). Интерес западных композиторов XX века к фольклору.</p>	
<p>Общая характеристика художественной культуры США XX</p>	<p>Культура США формировалась под влиянием этнического и расового многообразия страны. Значительное влияние на неё оказали выходцы из таких стран, как Ирландия, Германия, Польша, Италия, потомки привезённых из</p>	<p>ОПК-1</p>

века.	<p>Африки рабов, а также американские индейцы и коренные жители Гавайских островов. Тем не менее, решающий вклад внесли выходцы из Англии, которые распространяли английский язык, правовую систему и другие культурные достижения. Звуковые открытия Ч. Айвза, Г. Кауэлла, Л. Орнштайна, Дж. Кейджа. В 1960-е гг. в США, а затем и в европейских государствах возникают различные молодежные движения. Они явились толчком к формированию молодежной субкультуры, получившей также название контркультура. Американские битники («разбитое поколение») и хиппи, представители богемы или люди без всяких занятий, выступали против самодовольства правящей верхушки. Они считали себя последним поколением в преддверии атомной катастрофы. Битники выдвинули своего писателя – Д. Керуака («На дороге», «Бродяги, ищущие дхармы»), но предпочитали не литературу, а музыку, способную улавливать ритм Вселенной. В полной мере, по мнению хиппи, это удалось рок-н-роллу. Одной из разновидностей «массовой» культуры является направление поп-арт. Разнообразные компоненты, составляющие ассамбляжи («комбинированную живопись»), воспроизводят беспорядочное изобилие визуальных знаков и символов, пестрый цирк современной жизни, заимствуют систему образов у массовой культуры и новых технологий. «Метаморфоза глобальной помойки» (М. Ротелла), изнанка цивилизации, «товарного ада». Фигуративная живопись опосредована масс-медиа (реклама, упаковка, фотография, телевидение) оперирует отчужденными изобразительными знаками («картины картин»). Оп-арт («оптическое движение», с 1965 г.), кинетическое искусство (демонстрация движения, с 1961 г.), фотореализм, концептуальное искусство (художник-режиссер-постановщик композиции), хэппенинг-перформанс (бесфабульное театрализованное действие, рассчитанное на участие зрителей, исполнители не имеют сценария, не репетируют), боди-арт (преобразование тела человека в произведении искусства – «живая скульптура», с 1961 г.), лэнд-арт (фото и чертежи воспроизведенной природной среды) и др. Традиционное деление на виды искусства отстывает. Произведение искусства не всегда создается на века, может быть уничтожено. К концу 1950-х годов возникает направление минимальной музыки (минимусика). Композиторы стремились преодолеть разрыв между переусложненной авангардной музыкой второй половины XX века и восприятием публики, использовать на Западе опыт неевропейских культур – традиционной музыки Бали, Африки, Индии. «Примат конструкции» художники и скульпторы подчеркивают в таких названиях, как «искусство первичных структур», «искусство ABC», «литералистское искусство», «холодная школа» и др. Композиторы-минималисты апеллируют к динамической стороне музыкальной формы, используя понятия «системная му-</p>	
-------	---	--

	<p>зыка», «процессуальная музыка», «фазирование», «линейный аддативный процесс», «блочный аддативный процесс», «произведения повторяющихся паттернов» и проч. Художественные поиски минималистов в музыкальном искусстве достаточно ясно дифференцируются на два русла, противоположных по стилистике и творческому методу, но взаимосвязанных и часто пересекающихся. Первое отмечено эпатажными тенденциями, хэппенингами, перфомансами, радиальными экспериментами. Второе знаменует возвращение к нормам музыкального языка классиков – мелодии, тональности, а также к элементам этнической музыки разных континентов. После первых выступлений конца 1950-1960-х годов музыкальный минимализм в последней четверти XX века вступает в новую стадию – подведения итогов и обобщений. Но экспериментальные произведения продолжают появляться, и чаще всего они принадлежат молодым композиторам, каждый из которых находит индивидуальные решения технических и художественных задач в рамках «минималистской» эстетики. Творческая практика композиторов разных стран убеждает, что нормативы минимализма действуют и по сей день (произведения Т. Чемцо, С. Райха, Т. Райли, Ф. Гласса и др.).</p>	
<p>Техники композиции 2-й половины XX века. Западный музыкальный авангард.</p>	<p>В 1948 году состоялся первый концерт конкретной музыки (<i>musique concrète</i>), на котором прозвучали сочинения Пьера Шеффера. Звуковым материалом конкретной музыки служат записанные на магнитофонную пленку так называемые «натуральные» звучания (шум поезда, голоса птиц, скрип двери и т.п.), часто преобразованные с помощью электроаппаратуры. Одним из самых известных образцов конкретной музыки стала «Симфония для одного человека», созданная П. Шеффером и П. Анри (1950). Известно, что конкретная музыка находит применение при музыкальном оформлении драматических спектаклей и кинофильмов. К приемам конкретной музыки можно отнести и включение «натуральных» звуков в контекст «тоновой» музыки как особый красочный эффект (например, запись пения соловья в «Пиниях Рима» О. Респиги). В 1951 году проходят первые демонстрации электронных композиций Х. Эмерта и К. Штокхаузена. Электронная музыка создается и воспроизводится с помощью электронно-акустической, звукозаписывающей аппаратуры. Считается, что исторически электронная музыка была подготовлена возможностями электротехники, созданием терменвокса и волн мартено. Музыкальный педагог и изобретатель М. Мартено, с 1928 выступал в концертах, исполняя на волнах мартено партии в произведениях Ф. Шмитта, Д. Мийо, А. Жоливе, А. Онеггера и других. Электронные композиции. В 1948 году О. Мессиа́н создает «Ритмические этюды», один из которых «Мера времени и тишины» представляет собой первый опыт сериальной музыки. Однако сериалистом Мессиа́н не стал, но его</p>	<p>ОПК-1</p>

многочисленные ученики (П. Булез, Л. Ноно, К. Штокхаузен, Д. Лигети и другие) весьма широко разрабатывали этот метод сочинения. Его основным признаком является сериализация различных параметров музыкального языка. В. Холопова к наиболее важным параметрам относит звуковысотность и ритмику, к которым добавляется динамика, артикуляция, тембр, регистр, плотность, темп, агогика и другие. «При зарождении метода серии всех параметров выводились из единых цифровых соотношений («связанные серии»), с целью создать конструктивистский автоматизм в сочинении музыки, что сообщало сериализму черты искусственности. «Несвязанные серии», в отличие от «связанных» (термины Ю. Холопова) составлялись автономно и привнесли большую свободу в действия композитора. Подробно метод сериализма рассмотрен в исследовании С. Гончаренко «Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века» (Новосибирск, 1997). 1954 годом датируется зарождение так называемой стохастической музыки на основе математической теории вероятностей, связанной с именем ученика О. Мессиана (композиция) и Ле Корбюзье (архитектура) Яниса Ксенакиса («Метастазис» – одно из первых сочинений в этой технике). В историко-стилевом отношении развитие соноризма выявляет три основных ступени градации, дифференцируемых по степени различимости тонов: 1. Колористика – музыка тоно-красочных звучностей, в которых различимы все тоны; 2. Сонорика – музыка звучностей, в которой при ярком ощущении краски различается лишь меньшая часть образующих его; 3. собственно сонористика (термин введен польским музыковедом Юзефом Хоминьски) – музыка тембровзвучностей, без определенной высоты, которые воспринимаются как целостные, не делимые на тоновые части красочные блоки (Пендеревский - «Трен», Лигети – «Атмосферы»). Главным "материалом" для построения звуковой ткани является сонор - тон есть сочетание звуков, воспринимаемое как единая звукокрапка, в которой отдельные звуки и интервалы не выявляются и не воспринимаются на слух - различимы, как правило, лишь крайние границы соноров и "сонорных полей" ("верх" и "низ"). Для создания соноров или сонороподобных звучностей могут использоваться как необычные или новаторские приемы у традиционных акустических инструментов (кластеры - аккорды, образованные секундами; наложения нескольких гармоний; микрохроматика у струнных; "киксы" у духовых, игра за пределами обычного диапазона, очень быстрые малоохватные пассажи у массы инструментов, нередко в противодвижении), так и электронные звучности, немusикальные шумы и т.д. Почти одновременно с минимусикой возникает «инструментальный театр», манифестом которого стали «Sur scene» («Для сцены», 1959) немецкого композитора аргентинского происхождения Маурисио

	Кагеля и «Театральная пьеса» (1960) американца Дж. Кейджа. Исследования О. Петрова, посвященные инструментальному театру в России и за рубежом.	
Общая характеристика отечественной художественной культуры 2-й пол. XX века	<p>Сравнение особенностей композиторского творчества данных трех десятилетий подробно рассмотрены в исследовании Л. Никитиной «Советская музыка. История и современность» (М., 1991). Концепция стадийного развития отечественной литературы предложена в статье М. Эпштейна «После будущего. О новом сознании в литературе». Автор обосновывает наличие 4-х фаз в периодическом цикле, который проходит отечественная литература в XX столетии: социальной, моральной, религиозной и эстетической. Границы фаз: 20-сер. 50-х гг. – социальная, фаза «социалистического классицизма», конец 50-х – 60-е гг. – моральная, фаза «социалистического сентиментализма», 70-80-е гг. – религиозная, фаза «утверждения метареализма», к.80-х – 90-е гг. – последняя эстетическая фаза с выявлением концептуализма. С точки зрения типологии стилевых направлений в музыке 2-й половины XX века Г. Григорьевой выделяются четыре стадии, каждая из которых характеризуется общими признаками стилевого развития; они, в свою очередь, отражают эволюцию образно-содержательных процессов в их сложном «взаимообмене», взаимовлияниях и связях. Первая стадия, охватывает период с к. 40-х – к. 50-х гг. – стадия «фронтального развития классических тенденций», ярко проявившихся как в творчестве композиторов старшего поколения, так и в музыке начинающих в те годы авторов. Вторая стадия (с к. 50-х - первая половина 60-х гг.) – стадия «стилевого размежевания». Третья стадия (конец 60-х – начало 70-х гг.) – «встречное движение» ранее размежевавшихся стилевых тенденций. Четвертая стадия (нач. 70-х-нач. 90-х гг.) – стадия активных стилевых взаимодействий. Внутри последней стадии явственно вырисовывается характерная тенденция: от сопоставления стилистических единиц, нового ощущения контраста как контраста эпох – к тонким, рассредоточенным ассоциативным связям, создающим характерный тип внутрителистических ассимиляций. Формируется специфическое явление – монотилистика нового типа, пронизанная живым ощущением «связи времен», их соприкосновением в сфере множественных, но бесконтрастных аллюзий и раскрывающая свое действие в рамках все более индивидуализированного замысла. Многообразие и пестрота поисков в искусстве. Стилевая «полифония» современного искусства, определяемая расширением идейно-образного содержания и одновременно тяготение к личностному, индивидуальному, диалектике человеческих чувств. Обращение в творчестве к актуальной социальной и нравственной проблематике эпохи. Обновление традиций и поиски нового, расширение средств выразительности, свободное владение новыми композиционными приемами, знакомство с</p>	ОПК-1

	<p>авангардными течениями Запада, поляризация художественных тенденций. Новая фольклорная волна. Musica Sacra Nova. «Хренниковская семёрка». Обзор творчества современных московских и петербургских композиторов.</p>	
<p>Постмодернизм и полистилистика</p>	<p>Полистилистика: возникновение, определение, проблемы терминологии. Цитирование и аллюзия как приемы в музыке и литературе XX века, «свое-чужое» (генезис). Основные положения статьи А. Шнитке «Полистилистические тенденции в современной музыке». К принципу цитирования Шнитке относит и адаптацию – «пересказ чужого нотного текста собственным музыкальным языком», а также цитирование «техники чужого стиля». Принцип аллюзии, по Шнитке, «проявляется в тончайших намеках и невыполненных обещаниях на грани цитаты – но, не переступая ее». Вся эта система выразительных средств, выработанная новыми течениями музыки XX в., с 60-х гг. стала активно входить в творческую практику отечественных композиторов. Периодизация творчества Шнитке (согласно монографии Холоповой и Чигаревой). Повышенная знаковость музыкального творчества Шнитке: символика стиля, символика жанра, музыкально-риторические фигуры, символика названия, символика монограмм, символика числа, символика жеста (Е. Акишина). Постмодернизм как феномена культуры, Юрген Хабермас, Дениел Белл и Зигмунт Бауман трактуют постмодернизм как итог политики и идеологии неоконсерватизма, для которого характерен эстетический эклектизм, фетишизация предметов потребления и другие отличительные черты постиндустриального общества. В трактовке Умберто Эко постмодернизм в широком понимании - это механизм смены одной культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на смену авангардизму («Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности»). Постмодернизм - общий культурный знаменатель второй половины XX века, уникальный период, в основе которого лежит специфическая парадигмальная установка на восприятие мира в качестве хаоса - «постмодернистская чувствительность» (Ж.-Ф. Лиотар). Постмодернизм - самостоятельное направление в искусстве (художественный стиль), означающее радикальный разрыв с парадигмой модернизма (Г. Хоффман, Р. Кунов). Произведения постмодерна изобилуют цитатами, комментариями, объяснениями значения того или иного образа, жизнь персонажей в них подчинена правилам эстетической игры, в которой нет места переживаниям. По мнению же Х. Летена и С. Сулеймена, постмодернизма как целостного художественного явления не существует. Можно говорить о нём как о переоценке постулатов модернизма, но сама постмодернистская реакция рассматривается ими как миф. Постмодернизм - эпоха, пришедшая на смену</p>	<p>ОПК-1</p>

	<p>европейскому Новому времени, одной из характерных черт которого была вера в прогресс и всемогущество разума. Надлом ценностной системы Нового времени (модерна) произошёл в период Первой мировой войны. В результате этого европоцентристская картина мира уступила место глобальному полицентризму (Х. Кюнг), модернистская вера в разум уступила место интерпретативному мышлению (Р. Тарнас). Постмодернизм в музыке, сочетание различных музыкальных стилей и жанров, постмодернистские приемы. Цитирование в эпоху постмодерна. Классификация способов цитирования. Особый случай коллажа - суперколлаж Третьей части «Симфонии» Лучано Берно.</p>	
<p>Музыкальная культура России на рубеже XX-XXI вв.</p>	<p>Термин «постсоветское пространство» введён Альгисом Прусаускасом в статье «СНГ как постколониальное пространство», опубликованной 7 февраля 1992 года в «Независимой газете». В целом, академическая музыка XXI века сохраняет тенденции последней четверти прошлого века, в том числе - полистилистики и эклектики, и зачастую включает элементы всех характерных музыкальных стилей вне зависимости от их принадлежности к академическому музыкальному искусству. Также, академическая музыка характеризуется ослаблением различий между музыкальными жанрами и отсутствием единого преобладающего направления. При этом важнейшими атрибутами академической (или «серьёзной», классической в широком смысле слова) музыки остаётся эстетическое (а не бытовое) предназначение, автономность (а не прикладной характер), концепционность содержания. По мнению ряда искусствоведов и музыкантов, начало XXI века в академическом музыкальном искусстве также характеризуется глубоким художественным кризисом, снижением интереса публики к творчеству академических композиторов, застою утративших априорную новизну авангардных направлений, продолжительным поиском и отсутствием значимых новых тенденций, переходом от самого понятия музыки в её обычном понимании к так называемому саундарту - звуковому искусству, где на первом плане стоит создание звуковых ландшафтов, звукового дизайна, живописи звуком, а также - графическая и зрелищная составляющая. Заметное влияние на академическую музыку в XXI веке оказывают, в том числе, современные технологии, включая Интернет, VST и как следствие - возможности и простота смешения электронного и «живого» звучания. Новая Ассоциация Современной Музыки (АСМ или АСМ-2) сформировалась в январе 1990 года при активном участии композиторов Елены Фирсовой, Дмитрия Смирнова и Николая Корндорфа. Возглавил ассоциацию Эдисон Денисов. После смерти Эдисона Денисова в 1996 году Ассоциацию возглавил сначала Александр Вустин, а затем Виктор Екимовский.</p>	<p>ОПК-1</p>

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Основные направления художественной культуры конца XIX – первой половины XX века.	4	4	8
Музыкальная культура европейских стран XIX – первой половины XX века.	8	8	16
Общая характеристика художественной культуры США XX века.	4	4	8
Техники композиции 2-й половины XX века. Западный музыкальный авангард.	6	6	12
Общая характеристика отечественной художественной культуры 2-й пол. XX века	6	6	12
Постмодернизм и полистилистика	4	4	8
Музыкальная культура России на рубеже XX-XXI вв.	4	4	8
Итого:	36	36	72

5.2. Практические занятия

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоёмкость (час.)
Основные направления художественной культуры конца XIX – первой половины XX века.	Обзор литературы по разделу дисциплины	4
Музыкальная культура европейских стран XIX – первой половины XX века.	Обзор литературы по разделу дисциплины, аудио- и видео просмотр с последующим обсуждением	8
Общая характеристика художественной культуры США XX века.	Периодизация художественной культуры США XX века, аудио- и видео просмотр с последующим обсуждением	4
Техники композиции 2-й половины XX века. Западный музыкальный авангард.	Обзор литературы по разделу дисциплины, анализ образцов композиторского творчества	6
Общая характеристика отечественной художественной культуры 2-й пол. XX века	Жанровая панорама отечественной художественной культуры 2-1 половины XX века	6
Постмодернизм и полистилистика	Обзор литературы по разделу дисциплины, аудио- и видео просмотр с последующим обсуждением	4

Музыкальная культура России на рубеже XX-XXI вв.	Обзор литературы по разделу дисциплины, аудио- и видео просмотр с последующим обсуждением	4
--	---	---

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. История зарубежной музыки. XX век: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 051400 Музыкаведение / Государственный институт искусствознания, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского; отв. ред. Н.А. Гаврилова. – Москва: Музыка, 2007. – 576 с.: тв. – (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству). - Гриф УМО РФ.– ISBN 5-7140-0884-9. – 16 экз.
2. История зарубежной музыки: [учебник для музыкальных вузов: в 6 выпусках]. – Москва: Музыка. – Вып. 6: Начало XX века – середина XX века / Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Государственный институт искусство-знания, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; ред. И. В. Нестьев. – 2001. – 630 с. : нот. тв.
3. Современная музыка [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 070100 «Музыкальное искусство» / Ирина Геннадьевна Умнова. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. — 138 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/46049/#1>.
4. Умнова, Ирина Геннадьевна. Музыка второй половины XX – начала XXI веков : учебное пособие для вузов: рекомендовано к изданию учебно-методическим советом факультета музыкального искусства КемГИК от 19.06.2019, протокол № 5 / Ирина Геннадьевна Умнова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт ; Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. — 259 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/muzyka-vtoroy-poloviny-hh-nachala-xxi-vekov-468209#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-14282-2. — ISBN 978-5-8154-0505-9.
5. Цукер, Анатолий Моисеевич. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов вузов по специальности «Музыкаведение» / Анатолий Моисеевич Цукер. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 256 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/134415/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5122-7 . — ISBN 978-5-4495-0540-8.

6.1. Дополнительная литература

1. История музыки современной отечественной [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 070105 «Дирижирование» / ФГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" ; сост. И. Г. Умнова. – Электрон. текст. изд. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. – 136 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/49323/#1>.
2. История современной отечественной музыки [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов дневной и заочной форм обучения факультета

музыкального искусства по специальностям: 070105 «Дирижирование», 071301 «Народное художественное творчество», направлению 070100 «Музыкальное искусство» / ФГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" ; сост. И. Г. Умнова. – 1 файл в формате PDF. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2005. – 98 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2442.

3. Кузнецов, А. Г. Из истории американской музыки: классика, джаз : учебное пособие / А. Г. Кузнецов. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7313-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158914> (дата обращения: 18.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Музыкальная культура США XX века: [учебное пособие для педагогов и студентов вузов по специальности 070111 Музыковедение] / Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского; отв. ред. М.В. Переверзева. – Москва: Московская консерватория, 2007.– 480 с.: ил., нот. мяг. - Гриф УМО. – ISBN 5-89598-192-4
5. Умнова, И. Г. История музыки современной отечественной : учебно-методическое пособие / И. Г. Умнова. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/49323> (дата обращения: 18.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Журналы

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусство и образование

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Библиографическая информация

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыкант-классик

Музыковедение

Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал

Научный вестник Московской консерватории

НоМИ. Новый мир искусства

Образование в сфере искусства

Opera Musicologica (Музыковедческие труды)

Отечественная история

Отечество. Альманах

Творчество

Творчество народов мира

Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах

Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

Газеты

Krasfil (Красноярская краевая филармония)

Культура
Музыкальное обозрение
Наш Красноярский край
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.2. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Belcanto.ru Классическая музыка, опера, балет [Электронный ресурс] // Информационный портал. – URL: <https://www.belcanto.ru/>
2. Погружение в классику [Электронный ресурс] // Информационный портал. – URL: <http://www.intoclassics.net/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

учебные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, экраном, доской учебной

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС AbsOtheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip