

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Анализ музыки второй половины XX —
начала XXI века**

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

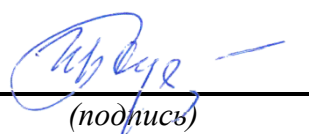

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Зав. кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

И.П. Сусидко

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Цареградская Т.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры
аналитического музыкознания РАМ им. Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Анализ музыки второй половины XX — начала XXI века» является воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства

Задачи дисциплины:

- формирование профессиональных навыков восприятия и оценки музыкальных текстов новейшей музыки
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразных стилях новейшей музыки
- развитие умения вести информационный поиск

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<i>Уметь:</i> – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
	<i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте

	художественных направлений эпохи его создания;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение седьмого и восьмого семестров четвертого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	–	8
Контактная работа (очная форма обучения)		62		
Контактная работа (заочная форма обучения)		7	8	–

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Состояние музыкального искусства после 1950-х г.г.

Соотношение авангардных и не-авангардных тенденций к 1950 году: творчество Стравинского (поздний этап – «Плачи пророка Иеремии», «Реквием кантатль»), поздний Шенберг («Уцелевший из Варшавы»), Хиндемит; эксперименты Мессиана конца 40-х; Бриттен и Шостакович; поздний Пуленк

Тема 2. Авангард в Западной Европе и США:

детерминизм, индетерминизм, электронная музыка

«Большой» авангард 1950-х (Дармштадтские летние курсы, фестивали современной авангардной музыки) и творчество таких его представителей, как П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно, Л. Берио, а также творчество американских авангардистов (М. Бэббитт, Дж. Кейдж)

Тема 3. Кризис авангарда середины 1960-х и идеология постмодерна:

***«культурологическое направление»,
полистилистика, интуитивная музыка***

Развитие поставангардных тенденций, таких, как «культурологическое направление» (полистилистика в зрелом творчестве Л.Берио, Б.Циммермана), «интуитивная» музыка (К.Штокхаузен), минимализм и репетитивная техника (Т.Райли, С. Райх, Ф.Гласс)

Тема 4. Нон-авангардные, экспериментальные и маргинальные течения

Нон-авангардные направления (Я. Ксенакис, Д. Лигети, В. Лютославский, К. Пендерецкий); экспериментальная музыка композиторов США (К. Нанкэрроу, М. Фелдман); маргинальные явления (Дж. Шельси).

Тема 5. Поиски новой выразительности: «новая» простота и «новая» сложность

Новейшие тенденции в академической музыкальной культуре Европы: «новая простота» (А. Пярт, Дж. Тавенер, Г. Гурецкий) versus «новая сложность» (Б. Фернейхоу, Х. Бертвистл); основы «спектральной композиции» (Мюрай, Гризе). Пост-спектрализм (К. Саариахо, Ф. Юрель, М.-А. Дальбави).

Тема 6. Россия: ситуация в русской музыке 1960-х годов

Академическое направление в российском композиторском творчестве

Академическое направление в русском композиторском творчестве 1960–1970-х (Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Петров, А. Эшпай и т.д.) в соотношении с идеологией соцреализма. Жанровая картина: сценические, симфонические, камерные жанры.

Тема 7. «Российский авангард»:

творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной

«Российский авангард» в творчестве А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной. Образный строй, композиторские техники, эстетические установки.

Тема 9. Основные тенденции в творчестве российских композиторов последней трети XX века

Российский музыкальный ландшафт начала XXI в.

Современное состояние российской композиторской практики: Российские географические центры музыкальной культуры: Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, Урал, Новосибирск. Консерваторские композиторские школы. Ведущие фестивали современной музыки в России: «Музыкальная осень» (обзор) и «Альтернатива» (обзор). Ассоциация современных музыкантов: основные идеи и задачи ассоциации. Фестиваль «Московский форум»: идеи, реализация. Театрально-музыкальное искусство: постановки последних лет. Основные тенденции в композиторском творчестве последнего десятилетия.

Тема 11. Популярная, массовая, неакадемическая,

развлекательная музыка: введение понятий. Исторические формы

Истоки развлекательного искусства. Ритуал и игра, их культурологический смысл для развлекательного искусства. Развлечение в условиях традиционного общества. Рим: искусство мимов. Западноевропейский карнавал и его значение. Бальная культура Европы

XV-XIX веков. Развлекательное искусство в условиях городской культуры XIX века. Предпосылки массовой культуры.

Тема 12. Театральные жанры: оперетта, кабаре, варьете, мюзикл

Музыкальный театр и его эволюция в разных национальных разновидностях (французская, венская, нововенская, советская оперетта; российское, французское, немецкое кабаре, классический американский мюзикл Ф. Лоу и Р. Роджерса, постклассический мюзикл Э.Л. Уэббера); отечественный мюзикл. Рок-опера.

Тема 13. Музыка в кино

Некоторые принципы киномузыки. Первые авторские саундтреки: Прокофьев, Шостакович, Пуленк. Современные видные кинокомпозиторы: Н. Рота, Э. Морриконе, М. Легран, И. Дунаевский, А. Шнитке, М. Таривердиев и др. принципы киномузыки эпохи «нового Голливуда» (Дж. Уильямс, Говард Шор).

Тема 14. Танцевальные жанры

Европейские танцы – вальс, вальс-бостон, фокстрот, пассодобль; латиноамериканские танцы – самба, румба, ча-ча-ча, джайв; рок-н-ролл, брейк. Танец как социокультурное явление.

Тема 15. Песенные жанры

Русский, французский, американский шансон, массовая песня в России 20х-30х годов, российская эстрада 1940–1950–1960–1970–1980–1990-х – композиторы и исполнители, современные западные исполнители популярных песен – Стинг, Э. Джон, С. Дион и др.). Стиль диско и его исполнители (АББА, Тина Тернер).

Тема 16. Джаз

Зарождение джаза (Новый Орлеан). Жанры раннего джаза (блюз, рэгтайм и др.). «Герои» довоенного джаза: Л. Армстронг, Д. Эллингтон. Стиль биг-бэндов. «Джазовые стандарты» и принципы импровизации. Перелом конца 1940-х в эволюции джаза: появление бибопа. Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус Монк. Дальнейшее развитие и усложнение джазовой идиомы в творчестве М. Дейвиса, Дж. Колтрейна, С. Паркера. Фьюжн.

Тема 17. Рок-музыка

Корни рок-музыки: ритм-н-блюз, рок-н-ролл. Элвис Пресли и эстетика рок-н-ролла. Британский рок: «Битлз», «Роллинг Стоунз». Арт-рок (Пинк Флойд, Кинг Кримзон). Хард-рок (Дип Перпл, Лед Зеппелин). Хэви метал и панк-рок. Отечественные рок-группы: «Аквариум», «Алиса», «Кино», «Наутилус» и т.д.

Тема 18. Современные тенденции популярного искусства

Ди-джей искусство. Клубная музыка. Эмбиент. Техно. Регги. Хип-хоп и т.д. Связь музыкального стиля с определенной социально-культурной группой.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета (8 семестр). Зачет проводится в форме ответов на вопросы по одной из пройденных тем курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент бакалавриата обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Приношение Альфреду Гарриевичу Шнитке: сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения композитора 23–24 октября 2014 г. - Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015 - 196 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72133?category_pk=3556#book_name
2. Ваганова К.В. Петербургские композиторы настоящего и будущего: Н. Хрущёва, А. Ростовская, Ю. Акбалькан, С. Аристов, А. Зобнин, М. Крутик, И. Кузнецов, М. Хоссейни, Д. Чистяков - Издательство "Композитор", 2015. - 108 с. . [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63270?category_pk=3556#book_name
3. Кузнецов А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2012 - 48 с. . [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101618?category_pk=2615#book_name
4. Верменич Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера. - Издательство "Лань", "Планета музыки" - 608 с. . [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2052?category_pk=2615#book_name
5. Сыров В.Н. Стилиевые метаморфозы рока. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017 . - 296 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94660?category_pk=2615#book_name
6. Цукер А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2018 - 256с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103887?category_pk=2615#book_name

б) Дополнительная литература

1. Кром А.Е. Американская музыка XX века: Учебно-методическое пособие по курсы «Современная музыка». – Н.Новгород: Изд-во ННГК им.Глинки. – 52 с. – [Электронный ресурс]// Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/108408/#2>
2. Андрущенко Е.Ю. Творчество Э. Ллойда-Уэббера в контексте музыкальной культуры второй половины XX века. – Ростов-на Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. – 84 с. [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66253?category_pk=2612#book_name
3. Тевосян А.Т.Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина - Издательство "Композитор", 2009. - 616 с. - . [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2844?category_pk=3556#book_name
4. Бородина, Г.В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учебное пособие для вузов / Г.В. Бородина; отв. ред. Г.Д.Сахаров.- М.: Издательство Юрайт, 2018; Изд-во Урал. ун-та. – 250с. – [Электронный ресурс]// Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-dzhaza-osnovnye-stili-i-vydayuschiesya-ispolniteli-416956#page/1>
7. Слонимский С. М.Заметки о композиторских школах Петербурга XX века. - Издательство "Композитор", 2012 - 84 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10485?category_pk=2615#book_name

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, аудио- и видеовоспроизводящей аппаратурой, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Поскольку предмет предполагает знакомство с новейшими явлениями музыкальной культуры, регулярное знакомство с периодическими изданиями, посещение концертов и научных конференция весьма желательно. Отслеживание тенденций актуального искусства также невозможно без использования сети Интернет: программа youtube позволяет сделать знакомство с новейшей музыкой по «горячим следам», что весьма существенно для оценки как академической, так и популярной музыкальной культуры.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа по предмету рекомендуется прежде всего в направлении, связанных с расширением информационной составляющей. Овладение как можно большим количеством материала, а также методами его оценки приводит к появлению уверенной ориентации в нарастающем количестве информации, связанной с композиторскими школами, современными формами демонстрации произведений (фестивали, конкурсы). Велика важность гуманитарной составляющей курса – чтение трудов по современной методологии гуманитарных исследований существенно продвигает сферу представлений.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Поскольку цикл целиком связан с новейшими явлениями современной музыкальной жизни, целесообразно привлечение информации с последних конкурсов, явлений концертной жизни, Интернет-ресурсов. Обсуждение новейших произведений возможно во взаимодействии с курсом музыкальной критики и при содействии средств массовой информации. Цикл имеет разомкнутый, открытый характер, что подразумевает относительно гибкий план лекций с возможностью замены и включением информации самого нового толка. Благоприятно проведение семинаров с обсуждением свойств и качеств актуальной музыки.