

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
факультета искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История музыки второй половины XX-начала XXI века**

Направление подготовки/специальности (код, наименование):
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки/специализация:
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация (степень) выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

воспитание специалиста, способного воспринимать межкультурное разнообразие общества, социально ориентированной личности, обладающей знаниями в области различных художественно-стилевых и национально-стилевых направлений музыкального искусства второй половины XX - начала XXI вв.

Задачи:

- Изучение исторических закономерностей и явлений музыкального искусства второй половины XX – начала XXI вв.
- Ознакомить студентов со специальной учебно-методической и исследовательской литературой по вопросам истории развития музыки второй половины XX- начала XXI вв.
- Ознакомить студентов с творчеством известных зарубежных и отечественных композиторов и музыкальных произведений второй половины XX - начала XXI вв.
- Развитие навыков критического анализа различных художественно-музыкальных явлений, в которых отражено многообразие культуры разных народов второй половины XX - начала XXI вв; развитие навыков анализа музыкальной формы и музыкального языка в контексте художественных направлений эпохи.
- Подготовка специалиста, способного ориентироваться в основных закономерностях и явлениях музыки второй половины XX - начала XXI вв., анализировать творчества выдающихся композиторов современности в контексте музыки их времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История музыки второй половины XX-начала XXI века» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль - «Оркестровые струнные инструменты».

Дисциплина «История музыки второй половины XX-начала XXI века» изучается в 7 семестре для очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «История», «История искусств», «Эстетика и теория искусств», «История отечественной музыки», «История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальной формы».. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Философия», «Учебная исполнительская практика», «Производственная исполнительская практика», ГИА (Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР).. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиля «Оркестровые струнные инструменты»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми	Знать: — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; — проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; — национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; — обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; — исторические этапы в развитии национальных культур; — художественно-стилевые и национально-

		<p>информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в</p> <p>Знать: отечественные и зарубежные исторические и культурные традиции и нормы</p> <p>Уметь:</p> <p>осуществлять коммуникацию в иной культурной среде</p> <p>Владеть: кросс-культурными компетенциями для выстраивания деловых контактов контексте мировой истории и культурных традиций мира УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера</p>	<p>стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;</p> <p>— национально-культурные особенности искусства различных стран;</p> <p>Уметь:</p> <p>— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;</p> <p>— соотносить современное состояние культуры с ее историей;</p> <p>— излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;</p> <p>— находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;</p> <p>— проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;</p> <p>— сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;</p> <p>— работать с разноплановыми историческими источниками;</p> <p>— извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;</p> <p>— адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;</p> <p>— находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;</p> <p>— демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p>Владеть:</p> <p>— развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;</p> <p>— нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;</p> <p>— речевым этикетом межкультурной коммуникации;</p> <p>— навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.</p>
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<p>ОПК-1.1. Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства</p> <p>ОПК-1.2. Сопоставляет творчество выдающихся</p>	<p>Знать:</p> <p>— основные этапы исторического развития музыкального искусства;</p> <p>— композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,</p> <p>— жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;</p> <p>— основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;</p>

		<p>композиторов с периодами развития музыкального искусства ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя его жанрово-стилистическую основу, форму, тональный план, технику композиции</p>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы хоровых сочинений в различных жанрах; – место хоровых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – 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; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
--	--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История музыки второй половины XX-начала XXI века» для очной формы обучения составляет 2 зе, 2 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч., СРС 38 акад.ч., формы контроля: зачет в 7 семестре.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль	
1	Тема 1. Введение. Исторический и социо-культурный контекст и основные тенденции музыки второй половины XX - начала XXI в.	7	2							3		Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
2	Тема 2. Музыка стран Западной Европы второй половины XX - начала XXI в.	7	4		2					3		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
3	Тема 3. Музыка стран Восточной Европы второй половины XX - начала XXI в.	7	2		2					3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
4	Тема 4. Музыка США и Латинской Америки второй половины XX - начала XXI в.	7	2							3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
5	Тема 5. Основные направления в отечественной музыке второй половины XX и начала XXI века.	7	2							3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
6	Тема 6. Г.В. Свиридов, Р.К. Шедрин.	7	2							3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
7	Тема 7. Петербургская школа: С.Слонимский, А. Петров, В.Гаврилин, Б. Тищенко.	7	2							3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
8	Тема 8. Московская школа: Б. Чайковский Ю. Буцко, Н.Сидельников В.Овчинников.	7	2							4		Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
9	Тема 9. Авангард в отечественной музыке второй половины XX века - Э.Денисов, С. Губайдулина.	7	2							3		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).

10	Тема 10. А. Шнитке.	7	2							3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
11	Тема 11. Симфонические, хоровые, камерные жанры, театральные жанры в отечественной музыке II половины XXв. и начала XXI в.	7	2							3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
12	Тема 12. Музыкальная культура автономных республик РФ II половины XX в. и начала XXI в. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии II половины XX в. и начала XXI в. Массовые жанры в отечественной музыке II половины XX в и начала XXI в. Музыка для духовых оркестров и оркестров народных инструментов II половины XX в. и начала XXI в.	7	2		4					4	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
13	Промежуточная аттестация										Зачет
14	Итого:		26		8					38	

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Ко	Ку	СР	Контроль	
1	Тема 1. Введение. Исторический и социо-культурный контекст и основные тенденции музыки второй половины XX - начала XXIв.	7	2							8		Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
2	Тема 2. Музыка стран Западной Европы второй половины XX - начала XXI в.	7								9		Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).

3	Тема 3. Музыка стран Восточной Европы второй половины XX - начала XXI в.	7								8	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
4	Тема 4. Музыка США и Латинской Америки второй половины XX - начала XXI в.	7								9	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
5	Тема 5. Основные направления в отечественной музыке второй половины XX и начала XXI века.	8								3	Входной контроль. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
6	Тема 6. Г.В. Свиридов, Р.К.Щедрин.	8								3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
7	Тема 7. Петербургская школа: С.Слонимский, А. Петров, В.Гаврилин, Б. Тищенко.	8								3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
8	Тема 8. Московская школа: Б.Чайковский Ю. Буцко, Н.Сидельников В.Овчинников.	8								4	Интерактивное занятие. Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
9	Тема 9. Авангард в отечественной музыке второй половины XX века - Э.Денисов, С. Губайдулина.	8								3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
10	Тема 10. А. Шнитке.	8								3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).
11	Тема 11. Симфонические, хоровые, камерные жанры, театральные жанры в отечественной музыке II половины XXв. и начала XXI в.	8	2							3	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации).

12	Тема 12. Музыкальная культура автономных республик РФ II половины XX в. и начала XXI в. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии II половины XX в. и начала XXI в. Массовые жанры в отечественной музыке II половины XX в и начала XXI в. Музыка для духовых оркестров и оркестров народных инструментов II половины XX в. и начала XXI в.	8	2		2					4	Проверка СРС на каждом занятии (проведение текущей аттестации). Семинар-обсуждение.
13	Промежуточная аттестация									4	Зачет
14	Итого:		6		2					60	4

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Исторический и социо-культурный контекст и основные тенденции музыки второй половины XX- начала XXIв. Основные события этого исторического периода. Осмысление в музыкальном искусстве уроков второй мировой войны и отражение новых социальных процессов. Новые формы политического театра, политической оратории, песни протеста. Усиление религиозных, неокатолических влияний в музыкальном искусстве. Упадок интереса к додекафонии и сериализму. Активизация в 1950-60-е г.г. «авангардизма». Различные виды композиторской техники: сонористика, алеаторика, электронная музыка и т.д. Последняя треть XX-начало XXI века - идея плюрализма: тенденции постмодернизма, неоромантизма, опыты примитивистского характера (минимализм), волна увлечения полистилистикой (коллажи, игра с «узнаваемыми объектами»), влияние массовых жанров на академическую музыку. Трактовка на новом уровне музыкальных традиций внеевропейских стран, народов Востока. Дальнейшее развитие национальных школ, расширение «музыкальной географии». Укрепление культурных связей между странами. Музыкальное исполнительство.

Тема 2. Музыка стран Западной Европы второй половины XX- начала XXI в.

Продолжение творчества виднейших западных композиторов.

О.Мессиа (1908-1992) - виднейший французский композитор, теоретик, органист, педагог. Религиозно-пантеистические основы его эстетики, увлечение древневосточными ладами и ритмами, красочность его стиля, подражание голосам птиц. Ученик Мессиа П.Булез (р.1925) - активный сторонник пуантилизма, сериализма, алеаторики. Его дирижерская деятельность. Автор «конкретной музыки» П.Шеффер (1910-1995).

Выдающийся музыкант, композитор и исполнитель (альтист и дирижер) П.Хиндемита (1895-1963). Огромный размах и сложность его музыкального облика. Мятежно-бунтарский характер раннего творчества, черты экспрессионизма (опера «Убийца - надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанистичность и гротеск (оперы «Туда и обратно», «Новости дня»). Идейный перелом творчества в годы нацизма. Опора на национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к полифонии. Лучшие сочинения - симфония и опера «Художник Матис», Реквием, «Симфонические метаморфозы тем Вебера», Фортепианный полифонический цикл «Ludustonalis». Своеобразие ладотонального мышления Хиндемита.

К.Орф (1895-1982). Своеобразие его творческой индивидуальности, демократизм, эпическая объективность мироощущения, простота музыкально-выразительных средств. Качественно новый синтез музыки и театрально-сценического искусства в его произведениях («Умница», «Луна», «Антигона», «Эдип», «Прометей»). Обращение к старинным немецким текстам, баварскому фольклору в кантате «Кармина Бурана», к античным сюжетам. Интерес Орфа к проблемам детского музыкального воспитания («Шульверк»).

Разнообразие творческих направлений в творчестве композиторов Австрии и Германии: Э.К.Шенек (1900-1975) - урбанизм, неоклассицизм, джаз; И.Маркса (1882-1964) - романтические традиции; Х.Эйслера (1898-1962) - революционные песни, додекафония; К.Вайля (1890-1950) - мюзикл, зонги; К.Хартмана (1905-1963) - антифашистские мотивы в симфоническом творчестве. Творчество Б.А.Циммермана (1918-1970) и Х.В.Хенце (р. 1926) в области музыкального театра и оратории. Усиление роли авангардистских течений во второй половине XX века (центры - Дармштадт и Кельн). К.Штокгаузен (1928-2007), эволюция его стиля от сериализма к электронным и алеаторным экспериментам. Применение авангардистами магнитофона, синтезатора, компьютера, интенсивное развитие различных форм электронной музыки. Увлечение идеями чистой интуиции, самосозерцания, претворение древневосточных музыкальных импровизаций. Обращение к оперным сюжетам «абсурдистской» направленности.

Сосуществование авангардистских течений с демократическими тенденциями неореализма, интересом к фольклору.

Прогрессивность идейных позиций Л.Ноно (1924-1990) и чрезвычайная усложненность его музыкального стиля. Творчество других «авангардистов» - Л.Берио, С.Буссо́ти и др.
Б.Бриттен (1913-1976), его разнообразная композиторская, исполнительская и музыкально-общественная деятельность. Музыкальный театр Бриттена. Опера «Питер Граймс», ее гуманистическая направленность, особенности драматургии и музыкального языка. Обращение композитора к жанру камерной оперы («Поругание Лукреции», «Альберт Херринг», «Поворот винта»). Поэтическое претворение шекспировских образов в опере «Сон в летнюю ночь». Симфоническое творчество. Камерно-вокальные циклы. отражение в них национальных традиций английской музыки. Одно из выдающихся антивоенных сочинений XX века - «Военный реквием» (1962), оригинальность его идеи и музыкального стиля.

Тема 3. Музыка стран Восточной Европы второй половины XX - начала XXI в.

Эволюция творчества В.Лютославского (1913-1994) от неофольклористских опытов к оригинальному претворению современных звуковых средств. Вершинные сочинения Лютославского «Траурная музыка», концерт для оркестра. Более поздние сочинения экспериментального характера: Венецианские игры», симфония №2, квартет. Применение приемов алеаторики в хоровой музыке («Три поэмы» для хора и оркестра).

К.Пендерещкий (род.1933) - мастер кантатно-ораториальной, симфонической, камерной музыки, завоевавшей мировую известность. Его сольные опыты 1960-х годов («Трен памяти жертв Хиросимы», «Канон» и др.) Воскрешение в современной трактовке тем и жанров старинного и классического искусства в сочинениях 1970-х годов. («Страсти по Луке», «Dies irae», «Заутреня»). Эволюция в сторону романтического стиля (скрипичный концерт, опера «Потерянный рай»). Творчество композиторов Восточной Германии Х.Эйслера (1898-1962) и П.Дессау (1894-1979) в жанрах песни, музыкально театра, оратории, киномузыки.

Творчество композиторов Венгрии, Румынии, Болгарии.

Тема 4. Музыка США и Латинской Америки второй половины XX - начала XXI в. Американские композиторы модернистско-авангардистского направления: Э.Варез (1883-1965), Дж.Кейдж (1912-1992).

Огромное распространение рок-музыки и популярной музыки в США и синтез их черт с академическими жанрами (творчество Л.Бернштейна (1918-1990) и др.).

Основоположник современной мексиканской школы К.Чавес (1899-1978). Тяготение композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», «Индийская симфония»). Лаконизм тематического материала и импульсивность его развития.

Композиторы Бразилии (К.Санторо, Ж.Сикейра), Аргентины, других стран Латинской Америки.

Тема 5. Основные направления в отечественной музыке второй половины XX и начала XXI века.

Г.В.Свиридов - крупнейший русский композитор XX столетия. Жизненный и творческий путь, композиторская и музыкально-общественная деятельность. Глубокая почвенность его творчества, ярко выраженный национальный колорит музыки. Основная тема - тема России, Родины. Огромная роль фольклора, а также традиций русской музыкальной классики. Приоритет вокально-хоровых жанров, тесная связь с русской поэзией - классической и современной. Эпическая идейно-образная направленность содержания. Темы из отечественной истории - вплоть до ее истоков. Широкая сфера жанровых интересов. Особенности музыкального языка, формы, драматургии. Новаторство хорового письма. Эволюция творчества.

Произведения для солистов, хора и симфонического оркестра. Оратория на стихи поэтов-декабристов. «Поэма памяти Сергея Есенина» и «Патетическая оратория» (на стихи Маяковского) - новое воплощение героической образности. Сочетание в них ораторской лирики - и масштабной эпичности, оптимизма - и драматизма, песенно-жанрового начала - и философских размышлений. Продолжение творческих поисков в кантатах «Деревянная Русь» (стихи Есенина), «Снег идет» (стихи Пастернака), «Грустные песни» (стихи Блока). Новаторское отражение в кантате «Курские песни» живой народной музыкально-поэтической речи. Сочинения для голоса и симфонического оркестра «Барка жизни» (стихи Блока), «Из Кайсына Кулиева», «Гробница Кутузова» (стихи Пушкина), «Золотой сон» (стихи Н.Рубцова), «Ладога» (стихи А.Прокофьева).

Повышенный интерес Свиридова в 70-80-е годы к жанру хоров а капелла («Гимны России» (стихи Ф.Сологуба), «Весенняя кантата» (стихи Н.Некрасова), кантата «Несказанный свет» (стихи Блока), концерт для хора памяти А.Юрлова, концерт для хора «Пушкинский венок»). Обращение в поисках нравственного совершенствования к жанрам древнерусской хоровой музыки (хоры к трагедии А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович», «Величание Пасхи», «Песнопения и молитвы»).

Глубокое, тонкое, индивидуализированное прочтение стихов в камерно-вокальных циклах: 6 романсов на стихи Пушкина, 8 романсов на стихи Лермонтова, «Из Шекспира», песни на стихи Р.Бернса, «Песни странника» (на стихи древнекитайских поэтов), «Страна отцов» (стихи А.Исаакяна), «Слободская лирика» (стихи А.Прокофьева и М.Исаковского). Особое место в творчестве Свиридова сочинений на стихи С.Есенина (вокальные циклы «У меня отец - крестьянин» и «Отчалившая Русь») и А.Блока («Петербургские песни»).

Инструментально-симфоническое творчество Свиридова (в основном в 30-50-е годы): два фортепианных концерта, Симфониетта для струнного оркестра, Музыка для камерного оркестра, сюиты из музыки к кинофильмам «Метель» и «Время, вперед», Маленький триптих. Камерные сочинения - два квартета, квинтет, трио, фортепианные сонаты, две партиты, прелюдии, пьесы, «Детский альбом». Театральные сочинения: оперетты «Настоящий жених», «Раскинулось море широко», «Огоньки». Музыка к театральным постановкам: «На бойком месте», «Кремлевские куранты», «Как закалялась сталь», «Заговор обреченных», «Рюи Блаз», «Отелло», «Дон Сезар де Базан» и др. Музыка к кинофильмам «Поднятая целина», «Пржевальский», «Римский-Корсаков», «Великий воин Албании Скандерберг».

Тема 6. Р.К.Щедрин.

Жизненный и творческий путь Р.Щедрина, его композиторская, исполнительская и музыкально-общественная деятельность. Глубина и оригинальность творчества, ярко национальный характер музыкального языка, связь с фольклором и традициями русской классики. Разнообразие стилистических истоков: картинно-эпический и драматический, лирика - и рационализм,

интеллектуальность. Широта образно-тематического содержания - современность, архаика, сатира, героика, обращение к русской классической литературе, развитие фольклорных образов, гражданственность.

Универсализм творчества Щедрина, свободное, владение различными приемами композиторской техники (от полифонии до серийности и полистилистики). Органический характер новаторства, критическое отношение композитора к авангардизму. Многообразие музыкальных жанров. Особенности музыкального языка. Эволюция творчества Щедрина (три основных периода).

Театральные произведения. Новаторская трактовка жанра балета. Русская тема в балете «Конек-горбунок». Оригинальная транскрипция музыки Бизе в «Кармен-сюите». Современное прочтение литературной классики в балетах «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Симфонизм, роль оркестра, принцип «коллажа». Частушка как основа музыкальной драматургии оперы «Не только любовь». Воплощение в опере «Мертвые души» драматического конфликта между гротескно-сатирической и эпической образной сферами, противопоставление гибкого, богатого и остроумного речитатива и широкой русской песенности. Сквозное симфоническое развитие, музыкальные формы, характеристики образов. Опера «Лолита»; концертные оперы «Очарованный странник» и «Боярыня Морозова».

Инструментально-симфоническое творчество Щедрина. 1-я и 2-я симфонии. Новаторское воплощение военной темы во 2-й симфонии (двадцать пять прелюдий для оркестра). III симфония – «Лица русских сказок». III концерт «Музыка провинциальных цирков», IV – «Хороводы». Эпичность (современность и старина) «русских» концертов для оркестра «Озорные частушки» и «Звоны».

Своеобразие симфонических пьес «Автопортрет» и «Стихира». Оригинальная трактовка цикла в трех концертах для фортепиано с оркестром: финал 1-го основан на частушке, во 2-ом использованы элементы джаза, необычна драматургия 3-его (вариации и тема). Всего шесть концертов для фортепиано с оркестром, Концерты для скрипки, виолончели.

Яркость и многообразие камерной музыки Щедрина (9 квартетов, «Фрески Дионисия», «Музыкальное приношение»).

Фортепианное творчество: две сонаты, полифоническая тетрадь, двадцать четыре прелюдии и фути, «Альбом для юношества», отдельные пьесы («Тройка», «Бассо остинато», «Юмореска» и др.).

Своеобразие идейного замысла, драматургии, образного содержания и музыкального языка в хоровых сочинениях Щедрина («Поэтория», «Бюрократида», «Ленин в сердце народном», «Запечатленный ангел», «Казнь Пугачева»). Вокальный Диптих «Век XXI» и «Беженка». Работа композитора в жанрах массовой песни и киномузыки.

Тема 7. Петербургская школа: С.Слонимский, А. Петров, В.Гаврилин, Б. Тищенко.

В данной теме объединены композиторы - представители петербургской (ленинградской) композиторской школы.

Жизненный и творческий путь С.М.Слонимского. Его композиторская, исполнительская, педагогическая, музыкально-общественная и литературная деятельность. Прочная классическая и фольклорная основа творчества в сочетании с новаторскими поисками, широкий круг художественных интересов, обилие тем, идей, образов и жанров. Обращение к древности, истории и современности. Яркость и своеобразие музыкального языка.

Богатство в выборе сюжетов в оперном творчестве Слонимского («Виринея», «Мастер и Маргарита», «Мария Стюарт», «Белые ночи», «Видения Иоанна Грозного», «Гамлет», «Царь Иссион»). Античная тема в балете «Икар». Новаторство и программность симфонического творчества: «Драматические песни» для оркестра, симфоническая поэма «Апполон и Марсий», Концерт для симфонического оркестра, трех электрогитар и ударных, Праздничная музыка для балалайки, ложек и симфонического оркестра, Концерт-буфф. Использование в них фольклорной и джазовой стилистики. 30 симфоний Слонимского, их эпический склад. Камерно-инструментальная музыка - соната для скрипки соло, сюита для альта и фортепиано. «Антифоны» для квартета, «Диалоги» для квинтета, «Новгородская пляска». Вокальные циклы «Весна пришла», «Песни вольницы», «Лирические строфы», «Веселые песни», шесть романсов на стихи А.Ахматовой.

Хоровые произведения Слонимского: кантата «Голос из хора» (стихи А.Блока), концерт для хора «Тихий Дон», «Песнь песней», «Псалмы Давида». Музыка для детей (несколько альбомов фортепианных пьес в две и четыре руки).

Жизненный и творческий путь А.Петрова, его композиторская и музыкально-общественная деятельность. Светлый оптимизм и гармоничность мировоззрения. Жанрово-бытовая и традиционно-классическая основа творчества, постепенное расширение творческих поисков, лирико-эпическая направленность и мелодическое богатство. Интерес к исторической и современной тематике. Сплав разнообразной стилистики (от архаики до сонористики). Многообразие жанров, синтез жанровых признаков. Два направления творчества Петрова: симфоническое, балетное - и массовая песня, киномузыка. Их связь.

Балеты А.Петрова: «Заветная яблонька», «Станционный смотритель», «Берег надежды», «Сотворение мира», вокально-хореографическая симфония «Пушкин», хореографическая фантазия «Мастер и Маргарита». Оперы - музыкально-драматические фрески «Петр Первый», опера-феерия «Маяковский начинается». Оперетты «Жили три студента», «Мы хотим танцевать».

Программность симфонической музыки - Праздничная увертюра, вокально-симфонические поэмы «Последняя ночь» и «Поэма о пионерке», сюита «Песни наших дней», Патетическая поэма для органа и оркестра, симфония-фантазия «Мастер и Маргарита», «Русь колокольная» (вариации на тему Мусоргского), Концерт для скрипки с оркестром.

Заслуженная популярность массовых песен А.Петрова. Его музыка к кинофильмам «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и др.

Жизненный и творческий ПУТЬ В.Гаврилина, его композиторская и музыкально-общественная деятельность. Обращение в поисках интонационного обновления к народно-песенным истокам («новая фольклорная волна»). Развитие традиций русской и зарубежной классики, яркий мелодический дар, преобладание вокально-хорового начала. Сочетание различных интонационных пластов, театральность, «зримость» музыки. Герои произведений Гаврилина - современники, простые люди с подчас трагической судьбой. Жанровое своеобразие.

Театральная музыка Гаврилина. Оперы «Моряк и рябина», «Семейный альбом», «Пешное действо», «Военные письма». Балеты «Анюта», «Подпоручик Ромашов», «Дом у дороги», «Женитьба Бальзаминова».

Новаторский жанр «хоровая симфония-действие» в творчестве Гаврилина («Перезвоны», «Скоморохи»). Соединение в крупной музыкальной форме оратории и сценического представления. Глубина лирико-психологического содержания, свежесть

музыкального языка, острота драматургических контрастов в вокальных циклах Гаврилина «Русская тетрадь», три «Немецкие тетради», «Времена года», «Вечерюю», «Земля» и др. Своеобразие массовых песен.

Жизненный и творческий путь Б. Тищенко, его композиторская, исполнительская, педагогическая, музыкально-общественная деятельность. Яркая творческая индивидуальность. Обращение к широкому кругу тем, идей и образов: современность и древняя история, восточная экзотика и фольклор. Новаторство музыкального языка и формы. Стилистическое и жанровое многообразие. Инструментально-симфоническое творчество: симфонии, программные пьесы «Палех», «Суздаль», «Хроника блокады», концерты для фортепиано, скрипки, виолончели, арфы с оркестром. Квартеты, сонаты для фортепиано, скрипки, виолончели. «Реквием» на стихи А. Ахматовой.

Новаторское воплощение тем из отечественной истории в балетах «Двенадцать» и «Ярославна». Детская музыка Тищенко: балет «Муха-цокотуха», опера «Украденное солнце», оперетта «Тараканище».

Тема 8. Московская школа:

Б. Чайковский Ю. Буцко, Н. Сидельников В. Овчинников.

В данной теме объединены композиторы московской композиторской школы.

Жизненный и творческий путь Б. Чайковского, его композиторская, педагогическая и музыкально-общественная деятельность. Развитие в рамках «новой простоты» (Прокофьев) классических традиций, творческие поиски, органичность новаторства, взвешенное отношение к авангардизму. Лирико-драматическая направленность творчества с элементами эпичности («эпоп души»).

Современность идейно-образного содержания. Трансформация жанрового и фольклорного начала. Приоритет инструментальной музыки. Тонкость и своеобразие музыкального языка, использование метода «коллажа». Инструментально-симфоническое творчество. Пять симфоний (2-я - с коллажем в первой части, 3-я - симфония-поэма по прочтении романа Ф. Достоевского «Подросток», 4-я - «Севастопольская», 5-я - с арфой). Симфоническая поэма «Ветры Сибири». Симфониетта для струнного оркестра, концерты и сюиты для различных инструментов с оркестром, квартеты, трио, квинтеты. Вокальный цикл «Лирика Пушкина». Военная тема в ранней опере «Звезда». Музыка для детей, киномузыка.

Жизненный и творческий путь Ю. БУЦКО. его композиторская и музыкально-общественная деятельность. Быстрое обретение творческой зрелости через постижение многообразных пластов фольклора, переплавленного в индивидуально-личностную интонацию (неофольклоризм). Философское осмысление эпичности при обращении к древнерусской музыке. Глубина идейно-образного содержания. Своеобразие симфонизма Буцко, синтезирующего классические европейские традиции, монодийно-медитативное мышление Востока и новейшую композиторскую технику. Творческая эволюция. Оригинальная трактовка жанровых принципов.

Оперы Буцко «Записки сумасшедшего», «Из писем художника», «Белые ночи» и «Коляска», их камерно-психологическое звучание. Симфония для струнных, симфония «Древнерусская живопись». Полифонический концерт (цикл из девятнадцати контрапунктов для хора и инструментального ансамбля). Два концерта для скрипки с оркестром (2-й концерт - «Плач»). Два концерта для фортепиано с оркестром. Камерные сочинения: трио, три партиты для фортепиано, сонаты для различных инструментов, фортепианный цикл «Пасторали» (в 2-х тетрадах). Шесть сцен из поэмы «Двенадцать» А. Блока для баса и фортепиано. Четыре кантаты, наиболее яркая из которых 3-я («Свадебные песни»).

Жизненный и творческий путь Н. Сидельникова. его композиторская, педагогическая и музыкально-общественная деятельность. Обращение к русской исторической и фольклорной тематике. Идейно-образная насыщенность, активная эстетическая позиция. Черты полистилистики (импрессионистичность - и сериальность, неофольклоризм - и сонористика и т.д.). Сочетание «серьезного» академизма и элементов «легкой музыки» (джаза, эстрады). Особенности музыкального языка и драматургии, разнообразие жанров.

Инструментально-симфоническое творчество Сидельникова: 5 симфоний, сонаты и пьесы для различных инструментов, «Славянский триптих» для скрипки и фортепиано, концерт для двенадцати инструментов «Русские сказки».

Монументально-эпические хоровые сочинения - оратория «Поднявший меч», оратория-реквием «Смерть поэта», кантата «Сокровенные разговоры», «Романсеро» (Одиннадцать хоровых поэм на стихи Г. Лорки). Балет «Степан Разин», детская опера «Аленький цветочек».

Жизненный и творческий путь В. Овчинникова, его композиторская, дирижерская и музыкально-общественная деятельность. Цельность и жизнеутверждающий склад мировоззрения. Преобладание современной тематики. Развитие реалистических традиций русской классики, творческие поиски. Многожанровость творчества, тяготение к крупным музыкальным формам. Мелодизм, тонкость гармонического и полифонического письма, оркестровое мышление. Особенности творческой эволюции. Инструментально-симфоническое творчество Овчинникова: три симфонии, пять сюит, их программный характер. Концерты для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром. Симфонические пьесы «Памяти М. Равеля», «На русском празднике». Камерные сочинения - сюита для фортепиано, соната для скрипки и фортепиано, вокальные циклы. Кантата для баса, хора и оркестра «Песнь-баллада о строителях БАМа». Увлеченная и плодотворная работа в кино (в содружестве с выдающимися кинорежиссерами А. Тарковским, А. Михалковым-Кончаловским, С. Бондарчуком и другими); музыка к кинофильмам «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Война и мир», «Первый учитель» и др.

Тема 9. Авангард в отечественной музыке второй половины XX века - Э. Денисов, С. Губайдулина.

Новаторство (обогащение музыкального языка и обновление композиторской техники) - естественное явление в процессе развития музыкального искусства. «Авангардизм» (этот термин представляется более точным, чем «модернизм») - ортодоксальное, «революционное» новаторство в начале XX века, вызванное как объективными социально-историческими причинами, так и заметным возрастанием роли «субъективных стилей».

Авангардизм - важная особенность музыкального искусства XX века (Ч. Айвз, К. Дебюсси, А. Шенберг, И. Стравинский, А. Веберн, П. Хиндемит, О. Мессиан, П. Булез, Д. Кейдж и другие). Кристаллизация в первой половине XX века основных композиторских техник авангардизма. Прежде всего это додекафония, затем серийная и сериальная, электронная и конкретная

музыки, пуантилизм, алеаторика, сонористика и т.д. Постепенная «академизация» этих техник к концу 60-х годов столетия. «Поставангард» второй половины XX века основан на синтезе: синтез искусств разных эпох (необарокко, неоклассицизм, неоромантизм и др.), синтез различных стилей (полистилистика), синтез народной музыки с приемами новейшей техники письма (неофольклоризм). «Минимализм» - альтернативный стиль «новой простоты», реакция на переусложненность академизированного авангарда.

Резко отрицательное отношение советской власти к авангардизму - как искусству «буржуазному» и «формалистическому». Широкое ознакомление советской музыкальной общественности с музыкой авангарда в 60-е годы (в период «оттепели»). Различная реакция советских композиторов на это явление: значительная увлеченность (Н.Каретников, Э.Денисов, А.Шнитке, С.Губайдулина); частичная увлеченность (Р.Щедрин, Б.Тищенко, Н.Сидельников, С.Слонимский, В.Салманов); осторожное отношение композиторов старшего поколения (Д.Шостакович, М.Вайнберг, В.Шебалин, Н.Пейко); скорее - неприятие (Г.Свиридов, Б.Чайковский, В.Гаврилин, А.Эшпай, А.Петров).

Творческие поиски нового поколения композиторов в конце XX века (В.Мартынов, Н.Корндорф, В.Екимовский, С.Беринский, Д.Смирнов и др.).

Жизненный и творческий путь Э.Денисова, его композиторская, педагогическая, литературная, музыкально-общественная деятельность. Светлое гармоничное мироощущение, интеллектуальность мышления, лирико-жанровая, кар-тинно-эпическая направленность с чертами импрессионизма, эстетизм идейно-образного содержания, тематика из «мира искусства», эволюция стиля. Принципиальное новаторство музыкального языка.

Инструментально-симфоническое творчество Денисова: две симфонии, две камерные симфонии, десять концертов для различных инструментов с оркестром, ряд циклов вариаций для различных составов на темы зарубежных классиков XVIII-XIX вв., «Три картины П.Клее» для альта и камерного оркестра, симфоническая пьеса «Живопись».

Камерно-инструментальные произведения - «Жизнь в красном цвете» (для голоса и инструментального ансамбля), «Пейзаж при свете луны» (для кларнета и фортепиано), «Пение птиц» (с применением техники конкретной музыки - подготовленный роля и магнитофонная запись звуков природы) и др. Синтез различных композиторских техник, свободное владение ими.

Хоровые сочинения: Реквием, «Плачи», хоровые циклы на стихи А.Фета и В.Хлебникова, «Свете тихий», оратория «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа». Вокальные циклы на стихи Пушкина («Твой образ милый»), Блока («На снежном костре»), Ф. Танцера («Пожелание добра»), Г.Мистраль («Солнце инков»). Театральная музыка: оперы «Четыре девушки», «Пена дней», балет «Исповедь». Музыка для театральных постановок и кинофильмов.

Жизненный и творческий путь С.Губайдулиной, ее композиторская и музыкально-общественная деятельность. Широта и глубина идейно-образного содержания ее творчества, многоохватность тематики. Эпико-философская направленность. Своеобразие музыки, обусловленное сплавом восточного (медитативность) и европейского (полистилистика) типов мышления. Фольклор в творчестве Губайдулиной. Три основных этапа ее творческой эволюции.

Многообразие и новизна жанров, программность обобщенно-философского типа. Символистская трактовка главных конструктивных элементов музыкального произведения и способов звукоизвлечения. Тесный творческий контакт с исполнителями в процессе сочинения. Эксперименты со «звуковой материей».

Основные симфонические произведения: «Ступени», Концерт для двух оркестров, симфония «Слышу...умолкло», «Proucontra», симфония «Фигуры времени». Концерты для фагота с оркестром, для фортепиано («Introitus» - вступление), для скрипки («Offertorium» - жертвование) и др.

Хоровые и вокально-симфонические циклы: «Фацелия» (по поэме М.Пришвина), «Ночь в Мемфисе» (древнеегипетская поэзия в переводе А.Ахматовой и В.Потаповой). «Рубайят» (кантата на стихи Хайяма, Хафиза и Хакани), «Час души» (стихи М.Цветаевой), «Аллилуйя», «Из Часослова», «Лауда», «Страсти по Иоанну», «Висельные песни» (стихи Моргенштерна) и др.

Камерно-инструментальные циклы для различных солирующих инструментов и составов ансамблей (три струнных квартета, квинтет, трио, сонаты, программные циклы и пьесы: «Concordanza» (согласие)) для камерного ансамбля, «Мистериозо» для 7-ми ударных инструментов, «Descensio» (нисхождение) для 3-х тромбонов. 3-х ударников, фортепиано, арфы и челесты, «В начале был ритм» для ансамбля ударных, «Чет и нечет» для клавиесина и ударных, «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра и др. Новаторская трактовка партии певца-солиста в вокальных циклах «Роза» на стихи Г.Айги, «Perception» (восприятие) на стихи Ф.Танцера, «Посвящение Т.С.Эллиоту», «К ангелу» на стихи Э.Ласкер-Шюлер, «Размышления о Хорале Баха» и др.

Музыка для детей: балеты «Волшебная свирель» и «Бегущая по волнам», фортепианный цикл «Музыкальные игрушки», вокальный цикл «Песенки-считалки», пьесы для духовых инструментов и для фортепиано. По мотивам татарского фольклора - три цикла по пять пьес для домры и фортепиано; три пьесы для 2-х труб, Татарский танец для баяна. Музыка к кинофильмам («Маугли», «Чучело», «Кафедра» и др.).

Тема 10. А. Шнитке.

Крупнейший композитор-симфонист в музыке второй половины XX века. Его жизненный и творческий путь, композиторская, научно-теоретическая и педагогическая деятельность. Сущность идейного содержания творчества Шнитке - отображение трагических противоречий современности, сложного и дисгармоничного внутреннего мира «героя нашего времени». Широта и глубина тематики и образов, связь с историческими событиями текущего столетия. Концепционность и масштабность замыслов, экспрессия и новизна их воплощения. Стремление к синтезу прошлого и настоящего, обращение в поисках нравственного идеала к духовному опыту человечества, выраженному в искусстве.

Великолепное знание музыкальной литературы и истории музыки. Его исследования в этой области. Органический сплав в творчестве Шнитке традиций зарубежной и отечественной классики с чертами авангардизма, неустанные творческие поиски. Впечатляющая многогранность жанров. Приоритет инструментальности. Интерес к старинным жанрам и новаторская трактовка традиционных жанров.

Конфликтно-драматическая направленность лирико-эпического начала, напоминающая о симфонизме Г.Малера и Д.Шостаковича. Важнейшая особенность творческого мышления и композиторской техники Шнитке - полистилистика: метод,

художественно соединяющий в одном произведении различные субкультуры (стили, направления, техники, жанры и др.). Два приема полистилистики - «коллаж» (дословное цитирование или «пересказ») и «аллюзия» (тонкий стилизованный намек). Принципиальное новаторство музыкального языка, формы, драматургии, оркестровки, «театральность» музыкальных образов. Основные этапы творческой эволюции.

Симфонические произведения Шнитке. Девять симфоний, поиски обновления этого жанра. 1-я симфония («трагическая и прекрасная хроника нашего времени»), ее определяющая роль в творческой перспективе композитора. Четыре концерта-гроссо как инструментально-«театральные» драмы. Философски-обобщенная концепция 1-го концерта-гроссо, основанная на трех контрастирующих тематических пластах («авторская музыка», аллюзии на музыку прошлого и банальная музыка быта). Четыре концерта для скрипки с оркестром, два для фортепиано, концерт для виолончели, для гобоя с арфой. Конфликт «героя» (соло) и «толпы» (оркестр) в концерте для альта с оркестром, его трагический эпилог. «Детская сюита» и «Гоголь-сюита» (из музыки к спектаклю «Ревизская сказка»).

Камерно-инструментальная музыка Шнитке: три струнных квартета, квинтет, септет, два трио, две сонаты для скрипки и фортепиано (2-я соната - начало полистилистического этапа его творчества), соната для виолончели с фортепиано. Программные камерные ансамбли - Сюита в старинном стиле, «Гимны» (обращение к древнерусскому жанру), Прелюдия памяти Д.Шостаковича (для 2-х скрипок и магнитофонной ленты), фортепианные пьесы и др. Вокальные циклы: три стихотворения М.Цветаевой, «Голоса природы» для 10-ти женских голосов и виброфона, три мадригала на стихи Ф.Танцера. Хоровые сочинения: оратория «Нагасаки»; кантаты «Песни войны и мира», «История доктора Иоганна Фауста» (для контратенора, контральто, тенора, баса, хора и оркестра на тексты из народной книги); Реквием (из музыки к драме Ф.Шиллера «Дон Карлос»); «Миннезанг» для пятидесяти двух хористов. Концерт для хора на стихи Г.Нарекаци из «Книги скорбных песнопений»; «Стихи покаянные» на тексты неизвестного автора XVI века. Традиции русского хорового концерта, чувства нравственного потрясения и духовного просветления в двух последних сочинениях. Театральная музыка Шнитке: балеты «Лабиринты», «Желтый звук», «Эскизы», «Пер Гюнт»; оперы «Одиннадцатая заповедь» и «Жизнь с идиотом». Музыка к драматическим спектаклям («Дон Карлос», «Ревизская сказка», «Борис Годунов», «Утиная охота» и др.). Работа в кино: создание музыки к 60-ти художественным, документальным и мультипликационным фильмам («Спорт, спорт, спорт», «Горячий снег», «Агония», «Белый пароход», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Восхождение», «Экипаж», «Мертвые души» и др.). Связь театрально-прикладной музыки и киномузыки Шнитке с его инструментально-симфоническим «концертно-филармоническим» творчеством.

Тема 11. Симфонические, хоровые, камерные жанры, театральные жанры в отечественной музыке II половины XXв. И начала XXI в Симфоническая музыка. Разнообразие симфонических жанров: симфония, симфоническая поэма, сюита, концерт, увертюра и др. Симфония - основной жанр, краткие сведения о ней (происхождение, определение, строение цикла, состав оркестра, жанры, история развития, выдающиеся композиторы).

Советский симфонизм как развитие русских и зарубежных классических традиций; эпической (народно-жанровой и картинно-повествовательной) и лирико-драматической. Новые идеи, новый интонационный строй, программность. Жизнеспособность и обновление жанра симфонии во второй половине XX века (Шнитке, Слонимский, А.Караманов, Эшпай, Тищенко, Сидельников, Б.Чайковский, Н.Пейко, М.Вайнберг, А.Локшин).

Жанр концерта (происхождение, определение, структура, состав исполнителей, история жанра, композиторы). Его связь в отечественной музыке с успехами советской исполнительской школы. Повышенный интерес к жанру концерта во второй половине XX века (Щедрин, Эшпай, Тищенко, А.Пярт, А.Бабаджанян и др.). Использование стиля старинной музыки, в частности - концерто-гроссо.

Краткий обзор развития симфонических жанров в отечественной музыке XX в. (после 1917 г.) по периодам.

Хоровая музыка. Разнообразие хоровых жанров (оратории, кантаты, циклы, сюиты, концерты, церковные жанры, хоровые пьесы, хоры а капелла). Типы хоров. Оратория и кантата - основные жанры, краткие сведения о них: происхождение, определение, структура, состав исполнителей, жанры, история развития, выдающиеся композиторы.

Развитие русских и зарубежных классических традиций в отечественном хоровом искусстве. Историко-патриотическая, гражданственная направленность идейного содержания.

Выдающееся значение хорового творчества Свиридова. Новаторская трактовка хоровых жанров в музыке Щедрина, Гаврилина, Буцко, Шнитке, Денисова и др. Расширение литературной основы, неофольклористские тенденции, лиризм. Литургические и духовные хоры (М.Вайнберг, В.Артемов, Денисов, В.Рубин, С.Насидзе, Е.Голубев, Н.Каретников, В.Кикта и др.).

Краткий обзор развития хоровых жанров в отечественной музыке второй половины XX века.

Камерная музыка. Разнообразие видов камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки, ее происхождение, определения, жанры, составы исполнителей, история развития, крупнейшие композиторы.

Сочетание в ней классических традиций и новых интонаций. Значительное повышение внимания к этому жанру во второй половине XX века, его обновление в музыке Щедрина, Слонимского, Тищенко, Р.Леденева, Б.Чайковского, Буцко, Сидельникова, Вайнберга и др. Особая роль камерной музыки в творчестве авангардистов (Денисов, Губайдулина, Шнитке) и более молодых композиторов (А.Головин, Г.Баншиков, Н.Корндорф, В.Екимовский, Д.Смирнов и др.).

Развитие в отечественной камерно-вокальной музыке реалистических традиций XIX века. Гражданственность и глубина лирико-психологического содержания, расширение поэтической основы и своеобразие камерно-вокального творчества Гаврилина, Б.Чайковского, Шнитке, Губайдулиной, Денисова и др. Жанр «песни - романса» (А.Животов, В.Волошинов и др.). Обработки народных песен в творчестве Р.Бойко, В.Салманова, Слонимского и др.

Краткий обзор развития камерных жанров в отечественной музыке второй половины XX в. по периодам.

Разнообразие театральных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл, музыка к спектаклям, театральная природа киномузыки).

Развитие в отечественной опере второй половины XX века реалистических традиций русской классической музыки, приоритет историко-патриотического идейного содержания, расширение круга тем и образов, обновление музыкального языка,

масштабность и динамизм драматургии, лирико-психологическая глубина. Так называемая «песенная опера». Новаторские тенденции во второй половине XX века (оперы Щедрина, Слонимского, Петрова, Гаврилина, Денисова и др.). Краткий обзор развития оперного жанра в отечественной музыке второй половины XX века.

Балет, краткие сведения о нем (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, роль симфонического оркестра, история развития, виднейшие композиторы).

Особенности отечественной хореографии: идейность, народность, демократизм, новаторство, лирико-романтическая направленность. Новаторские тенденции в балетной музыке второй половины XX века (Щедрин, Петров, Тищенко, Слонимский, Гаврилин, Денисов, Шнитке и др.). Краткий обзор развития балетного жанра в отечественной музыке второй половины XX века.

Оперетта и мюзикл, краткие сведения о них (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история развития, композиторы).

Разнообразие жанровых истоков музыки и стилистическая пестрота, широта тематики и демократизм, яркость образного содержания и мелодичность - характерные черты отечественной оперетты второй половины XX века. Зарождение жанра мюзикла (В.Ганелин, А.Журбин и др.).

Музыка к театральным спектаклям и генетически связанная с нею киномузыка - органическая часть творчества Буцко, Денисова, Шнитке. Симфонизация прикладной музыки, ее связь с концертно-филармоническими жанрами. Мастера отечественной киномузыки второй половины XX века: А.Пахмутова, Е.Птичкин, В.Овчинников. Э.Артемов, Г.Гладков и др.

Тема 12. Музыкальная культура автономных республик РФ II половины XX в. и начала XXI в.

Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии II половины XX в. и начала XXI в. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии второй половины XX в. и начала XXI в.

Многонациональный характер отечественного музыкального искусства. Роль русских деятелей искусства в развитии национальных музыкальных культур автономных республик Российской Федерации. Расцвет национальных музыкальных культур после 1917 года. Выдвижение целого ряда талантливых композиторов, исполнителей, педагогов, ученых коренных национальностей. Декады, смотры, фестивали достижений национального искусства автономных республик. Появление новых музыкальных центров - театров, концертных залов, дворцов культуры и т.д. Успехи в области музыкального образования и музыкального исполнительства, значительный рост художественной самодеятельности. Достижения музыкальной фольклористики и музыковедения.

Неравномерность культурного развития автономных республик, исторически обусловленная многими причинами. Она сказывается в большей или меньшей интенсивности театрально-концертной жизни, в подготовленности слушателей к восприятию серьезной музыки, в количестве музыкальных учебных заведений. Отсюда и различный художественный уровень творчества, различный удельный вес отдельных жанров в каждой из национальных культур.

Формирование на основе фольклора национальных композиторских школ. Заметны творческие достижения в развитии национальной оперы, балета, оперетты, отдельные успехи отмечаются и в области симфонизма, и в камерной музыке, и в массовых жанрах. Происходит создание региональных отделений Союза композиторов России, в которых работают профессиональные композиторы и музыковеды.

По состоянию начала XXI века:

Республика Адыгея (союз композиторов создан в 1992 г.) - У.Тхабисимов, К.Туко, Ш.Шу и др.

Башкортостан (союз композиторов создан в 1939 г.) - Н.Сабитов, З.Исмагилов, Р.Муртазин, Н.Тубайдуллин и др.

Бурятия (союз композиторов создан в 1940 г.) - Б. Ямпиллов, Д.Аюшеев, Ж.Батуев, В.Усович, Д.Дутаров и др.

Дагестан (союз композиторов создан в 1954 г.) - С. Агабабов, М.Кажлаев, Ш. Чалаев и др.

Кабардино-Балкария (союз композиторов создан в 1959г.) - М. Балов, Х.Карданов, Д.Хаупа и др.

Карачаево-Черкесская республика (союз композиторов создан в 1992 г.) - А.Дауров, С.Крымский и др.

Карелия (союз композиторов создан в 1937 г.) - Г.Синисало, Р.Раутио, Э.Патлаенко, А.Репников и др.

Республика Коми (союз композиторов создан в 1978 г.) - Я.Перепелица, А.Рочев, М. Герцман и др.

Калмыкия (союз композиторов создан в 1978 г.) - С.Доржин, С.Каляев и др.

Марий-Эл (союз композиторов создан в 1940 г.) - А.Эшпай, К.Смирнов, Э.Сапаев, А.Искандаров, В.Данилов и др.

Мордовия (союз композиторов создан в 1982 г.) - Л.Воинов, Л.Кирюков, Г.Сураев-Королев и др.

Северная Осетия (союз композиторов создан в 1939 г.) - Х.Плиев, А.Кокойти, Д.Хаханов, И.Габараев и др.

Татарстан (союз композиторов создан в 1939 г.) - Н.Жиганов, А.Монасыпов, А.Луппов, Б.Мулюков, М.Яруллин, Р.Яхин и др.

Республика Тыва (союз композиторов создан в 1978 г.) - А.Чыргал-оол, Вл. Тока и др.

Удмуртия (союз композиторов создан в 1973 г.) - Г.Корепанов, Г.Корепанов-Камский и др.

Чеченская республика (союз композиторов создан в 1989 г.) - У.Бексултанов, С.Димаев и др.

Чувашия (союз композиторов создан в 1940 г.) - Ф.Васильев, В.Ходяшев, Ф.Лукин, А.Асламас и др.

Республика Саха (Якутия) (союз композиторов создан в 1979 г.) - Г.Григорян, Н.Бажов, Г.Комраков, З.Степанов и др.

Перестройка и распад СССР, образование Российской Федерации. Трагические события в истории страны в конце 80-х - начале 90-х годов. Коренные изменения в социально-политической жизни и в мировоззрении. Трудности развития музыкальной культуры в постсоветский период. Противоречия и кризисные черты в музыкальной жизни автономных республик, отражающие общее состояние культуры на данном этапе. Преодоление «застойных» явлений. Возрастание роли СМИ. Перспективы дальнейшего роста многонационального музыкального искусства Российской Федерации. Большой вклад национальных музыкальных культур в единую отечественную музыкальную культуру.

Семинарское занятие. Массовые жанры в отечественной музыке II половины XX в. и начала XXI в.

Массовая песня - уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее популярный жанр в музыке второй половины

XX столетия. Специфика массовой песни, ее отличия от романса и народной песни. Особый талант и профессионализм как непереносимые условия создания массовой песни. Борьба со штампами и безвкусицей. Жанровая многосоставность. Особенности музыкального языка, формы и поэтического текста. Истоки массовой песни. Ее распространение, роль в этом процессе кино и СМИ. Типы массовых песен. Массовая песня - «летопись» жизни страны, выражение единых чувств целого народа. Ее воспитательное значение. Роль массовой песни в академической музыке («песенный симфонизм», «песенная опера»). Жанровая эволюция песни, ее зависимость от современной отечественной истории. Выдающиеся мастера массовой песни.

Композиторы-песенники второй половины XX века: М.Таривердиев, Д.Тухманов, Г.Пономаренко, А.Зацепин и др. Поэты-песенники этого периода: Н.Добронравов, В.Харитонов, А. Добрынин и др. Певцы-исполнители массовых песен: Л.Зыкина, М.Магомаев, И.Кобзон, Ю.Гуляев, С.Ротару, Л.Лещенко, А.Пугачева и др.

Песни II половины XX века.

60-е годы - значительное расширение круга тем и образов. Песни публицистические, гимнические, патриотические, молодежные, песни о космосе, песни-воспоминания о войне. Повышение удельного веса лирики, ее эстрадно-бытовое преломление. Расцвет творчества А.Пахмутовой, А.Островского, А.Петрова, М.Фрадкина, М.Таривердиева и др. Новые имена - А.Зацепин, А.Долуханян, В.Баснер, А.Бабаджанян и др. Поиски новых интонаций и свежих средств музыкальной выразительности. Начало движения бардов.

70-е годы - усиление лирико-психологического начала. Темы памяти и времени, лирика - патриотическая и любовная. Песни радио, кино, песни из телесериалов, появление ВИА. Новые композиторские имена - Д.Тухманов, В.Шаинский, Г.Пономаренко, Я.Френкель, Г.Гладков, Е.Птичкин, Р.Паулс и др.

80-90-е годы. Постепенное превращение массовой песни в сольную эстрадную. Термин «песня» заменяется словами «поп», «шью», «клип», «проект», «композиция» и т.п. Тема «артист и публика», объединение автора и исполнителя в одном лице (Е.Мартынов, Ю.Антонов, В.Мигуля, И.Николаев, В.Кузьмин, В.Барыкин, В.Малежик и др.). Лирическая тема - основная, попытки воплотить гражданскую тематику (патриотическую, военную, духовную). Активное отображение социально-политических перемен в России в творчестве рок-музыкантов.

Авторская песня (иначе - песни бардов), ее истоки, определение, особенности стиля (простая музыка, главенство поэтического слова). Непрофессиональное сочинение и исполнение. Современность, свежесть содержания, постановка социальных и нравственных проблем. Автор - городской интеллигент (научный работник, актер, студент и т.д.), стремящийся к «самовыражению». Молодежная ориентация авторской песни. Авторская песня как фольклорный жанр XX столетия. Наиболее известные барды, особенности их творчества: А.Галич, В.Высоцкий, А.Дольский, Б.Окуджава, Ж.Бичевская, А.Розенбаум и др. Связь авторской песни с профессиональным искусством, их взаимовлияние (М.Таривердиев, Г.Гладков, А.Мажуков и др.). Джаз - одна из ярчайших примет музыкальной культуры на протяжении всего XX века. Его происхождение, определение, жанры, составы, особенности музыкального языка, эволюция, знаменитые джазмены.

Развитие джазового искусства в послевоенный период, во второй половине XX века: новые коллективы (руководители - О.Лундстрем, Ю.Саульский, К.Носов, Н.Левиновский, Г. Лукьянов и др.), джаз-фестивали и джаз-клубы, создание национальной композиторской джазовой школы (органическое сочетание фольклора с джазовыми традициями). Творчество А.Козлова, И.Бриля, А.Товмасына, А.Кузнецова, Д.Чижика, К.Носова, Ю.Чугунова, И.Якушенко и др. Большие трудности в процессе становления отечественного джаза. Джаз и эстрадная музыка (оркестры п/у Ю. Силантьева, А.Бадхена).

Рок-музыка - новаторское искусство второй половины XX века. Ее происхождение, определение, жанры, состав исполнителей, особенности музыкального языка, театрализация, молодежная ориентация, эволюция, популярные рок-группы и рок-солисты. Идейная содержательность русского рока, его активная социальная позиция в конце 80-х - начале 90-х годов. Проблемы: подражательство, необразованность музыкантов, негативное отношение властей. Специфика русского рока в его мелодичности, лирико-психологической направленности (скорее «Битлз», чем Э.Пресли). Огромная роль поэтических текстов, идейного содержания. Ленинградский и московский рок-клубы. Наиболее популярные солисты и их группы: А.Макаревич и «Машина времени», В.Цой и «Кино», М.Науменко и «Зоопарк», Б.Гребенщиков и «Аквариум», В.Бутусов и «Наутилус Помпилиус» и др. Постепенная творческая деградация, вызванная «окультуриванием» и коммерциализацией.

Семинарское занятие. Музыка для духовых оркестров и оркестров народных инструментов II половины XX в. и начала XXI в. Массовая песня - уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее популярный жанр в музыке второй половины XX столетия. Специфика массовой песни, ее отличия от романса и народной песни. Особый талант и профессионализм как непереносимые условия создания массовой песни. Борьба со штампами и безвкусицей. Жанровая многосоставность. Особенности музыкального языка, формы и поэтического текста.

Истоки массовой песни. Ее распространение, роль в этом процессе кино и СМИ. Типы массовых песен. Массовая песня - «летопись» жизни страны, выражение единых чувств целого народа. Ее воспитательное значение. Роль массовой песни в академической музыке («песенный симфонизм», «песенная опера»).

Жанровая эволюция песни, ее зависимость от современной отечественной истории. Выдающиеся мастера массовой песни. Композиторы-песенники второй половины XX века: М.Таривердиев, Д.Тухманов, Г.Пономаренко, А.Зацепин и др. Поэты-песенники этого периода: Н.Добронравов, В.Харитонов, А. Добрынин и др. Певцы-исполнители массовых песен: Л.Зыкина, М.Магомаев, И.Кобзон, Ю.Гуляев, С.Ротару, Л.Лещенко, А.Пугачева и др.

Песни II половины XX века.

60-е годы - значительное расширение круга тем и образов. Песни публицистические, гимнические, патриотические, молодежные, песни о космосе, песни-воспоминания о войне. Повышение удельного веса лирики, ее эстрадно-бытовое преломление. Расцвет творчества А.Пахмутовой, А.Островского, А.Петрова, М.Фрадкина, М.Таривердиева и др. Новые имена - А.Зацепин, А.Долуханян, В.Баснер, А.Бабаджанян и др. Поиски новых интонаций и свежих средств музыкальной выразительности. Начало движения бардов.

70-е годы - усиление лирико-психологического начала. Темы памяти и времени, лирика - патриотическая и любовная. Песни радио, кино, песни из телесериалов, появление ВИА. Новые композиторские имена - Д.Тухманов, В.Шаинский, Г.Пономаренко,

Я.Френкель, Г.Гладков, Е.Птичкин, Р.Паулс и др.

80-90-е годы. Постепенное превращение массовой песни в сольную эстрадную. Термин «песня» заменяется словами «поп», «шью», «клип», «проект», «композиция» и т.п. Тема «артист и публика», объединение автора и исполнителя в одном лице (Е.Мартынов, Ю.Антонов, В.Мигуля, И.Николаев, В.Кузьмин, В.Барыкин, В.Малежик и др.). Лирическая тема - основная, попытки воплотить гражданскую тематику (патриотическую, военную, духовную). Активное отображение социально-политических перемен в России в творчестве рок-музыкантов.

Авторская песня (иначе - песни бардов), ее истоки, определение, особенности стиля (простая музыка, главенство поэтического слова). Непрофессиональное сочинение и исполнение. Современность, свежесть содержания, постановка социальных и нравственных проблем. Автор - городской интеллигент (научный работник, актер, студент и т.д.), стремящийся к «самовыражению». Молодежная ориентация авторской песни. Авторская песня как фольклорный жанр XX столетия. Наиболее известные барды, особенности их творчества: А.Галич, В.Высоцкий, А.Дольский, Б.Окуджава, Ж.Бичевская, А.Розенбаум и др. Связь авторской песни с профессиональным искусством, их взаимовлияние (М.Таривердиев, Г.Гладков, А.Мажуков и др.). Джаз - одна из ярчайших примет музыкальной культуры на протяжении всего XX века. Его происхождение, определение, жанры, составы, особенности музыкального языка, эволюция, знаменитые джазмены.

Развитие джазового искусства в послевоенный период, во второй половине XX века: новые коллективы (руководители - О.Лундстрем, Ю.Саульский, К.Носов, Н.Левинский, Г. Лукьянов и др.), джаз-фестивали и джаз-клубы, создание национальной композиторской джазовой школы (органическое сочетание фольклора с джазовыми традициями). Творчество А.Козлова, И.Бриля, А.Товмасына, А.Кузнецова, Д.Чижика, К.Носова, Ю.Чугунова, И.Якушенко и др. Большие трудности в процессе становления отечественного джаза. Джаз и эстрадная музыка (оркестры п/у Ю. Силантьева, А.Бадхена).

Рок-музыка - новаторское искусство второй половины XX века. Ее происхождение, определение, жанры, состав исполнителей, особенности музыкального языка, театрализация, молодежная ориентация, эволюция, популярные рок-группы и рок-солисты. Идейная содержательность русского рока, его активная социальная позиция в конце 80-х - начале 90-х годов. Проблемы: подражательство, необразованность музыкантов, негативное отношение властей. Специфика русского рока в его мелодичности, лирико-психологической направленности (скорее «Битлз», чем Э.Пресли). Огромная роль поэтических текстов, идейного содержания. Ленинградский и московский рок-клубы. Наиболее популярные солисты и их группы: А.Макаревич и «Машина времени», В.Цой и «Кино», М.Науменко и «Зоопарк», Б.Гребенщиков и «Аквариум», В.Бутусов и «Наутилус Помпилиус» и др. Постепенная творческая деградация, вызванная «окультуриванием» и коммерциализацией.

Музыка для духовых оркестров. Ее происхождение, предназначение, жанры, составы оркестра, особенности музыкального языка и формы, эволюция (от прикладной до концертной).

Преобладание военно-патриотической тематики в послевоенное время. Ведущая роль жанра героического марша во второй половине XX века, обращение к нему многих отечественных композиторов. Сюиты и увертюры Б.Кожевникова, Е.Макарова и др. Укрепление военных духовых оркестров, рост их мастерства. Расширение репертуара: симфонии и сюиты, фантазии и попури, эстрадные пьесы и обработки народных песен. Новые композиторские имена - А. Анисимов, В.Рунов, Ю.Чичков, Б.Диев и др. Повышение роли концертной музыки, появление «шгатских» духовых оркестров. Программные симфонии и сюиты Н.Иванова-Радкевича (пять симфоний), Б.Кожевникова (четыре симфонии), Д.Генделева, В.Рунова, Г.Сальникова, В.Калинковича, В.Кручинина (шесть сюит), А.Митюшина, Б.Троцюка и др. Плодотворное сотрудничество с духовыми оркестрами композиторов Хачатуряна, А.Фляковского, Новикова, Долуханяна, Цфасмана, Туликова и др.

Музыка для оркестров русских народных инструментов. Расцвет народно-оркестровой музыки в послевоенные годы и во второй половине XX века. Создание новых коллективов. Деятельность крупнейших дирижеров (В.Смирнов, В.Дубровский, Н.Некрасов, Н.Калинин и др.) и исполнителей (Ю.Казаков, А.Тихонов, А.Беляев, П.Нечипоренко, А. Цыганков и др.). Особый интерес композиторов к жанру концерта (Ю.Шишаков, Е.Авксентьев, Н.Будашкин, Н.Чайкин, В.Городовская и др.).

Утверждение жанра симфонии (Пейко, Н.Богословский, Г.Фрид, Г.Тихомиров, В.Блок, А. Курченко, Л.Присс). Поиски новых средств музыкальной выразительности, новых оркестровых красок, расширение образно-тематической сферы, применение метода жанровой диффузии в творчестве современных композиторов-народников: А.Широкова, А.Шалаева, Г.Шендерова, Е.Дербенко, А.Курченко, В.Пожидаева, А.Рогачева, А.Ларина, В.Беляева, В.Пешняка и др.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на лекционных и семинарских занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

Занятия лекционного типа организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью.

Лекционные занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития основных навыков освоения дисциплины, формируются и корректируются навыки анализа творчества композиторов изучаемых исторических периодов, специфических особенностей сложившихся стилей и жанров музыкальных произведений, направленных на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на промежуточной аттестации.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных

знаний в практической деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- круглые столы,
- презентации докладов и статей,

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками, необходимыми для планирования учебного процесса, разработки учебно-методических материалов по дисциплинам музыкально-исполнительского и дирижерского профилей, написания научных работ в области музыкального исполнительства и музыкальной педагогики.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com».
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной и заочной форм обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

6.1. Система оценивания

При проведении указанных контрольных мероприятий по дисциплине применяется система оценки знаний студентов: «зачтено», «не зачтено»

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
Оценка по дисциплине «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине «хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
Оценка по дисциплине «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
Оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые вопросы по дисциплине для проведения входного контроля

до- 7 семестр, з\о – 7 семестр

1. В каких странах активно развиваются композиторские школы в 1 половине XX века?
2. Кто из композиторов XX века является автором многих опер?
3. Назовите композиторов-симфонистов XX в.
4. К какому направлению принадлежит творчество П. Хиндемита?
5. Кто из композиторов XX в считается основоположником неофольклоризма?

з\о – 8 семестр

1. Какие черты конкретной музыки П. Шеффера можно назвать?
2. Назовите характерные черты музыки Л.Ноно.
3. Какие особенности национальной английской музыки можно назвать в творчестве Б. Бриттена?
4. Назовите композиторов США XX-XXI вв. (2-3 композитора)
5. Назовите национальных композиторов различных регионов России? (3-4 композитора).

Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения текущего контроля (до, зо)

Зарубежная музыка.

1 группа вопросов

1. Назовите особенности польской композиторской школы 2-й половины XX - начала XXI века.
2. Укажите характерные особенности музыки США 2-й половины XX - начала XXI века.

3. Назовите композиторов XX в, написавших произведения в жанрах церковной музыки (приведите примеры 2-3 произведений разных композиторов).

4. В каких крупных жанрах работал композитор К. Пендерецкий?

5. Назовите оперы в творчестве К. Орфа (2-3 оперы).

Отечественная музыка.

2 группа вопросов

1. Характерные особенности башкирской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века.

2. Характерные особенности татарской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века.

3. Характерные особенности северо-кавказской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века.

4. Характерные особенности тувинской музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века.

5. Характерные особенности калмыцкой музыкальной культуры II половине XX века, начала XXI века.

3 группа вопросов

1. Назовите жанры хоровой музыки Г. Свиридова.

2. Укажите характерные черты камерно-инструментального творчества А. Шнитке.

3. Назовите театральные жанры творчества Р. Щедрина.

4. Перечислите основные направления творчества Э. Денисова.

5. Назовите жанры отечественной эстрадно-джазовой музыки II половине XX века, начала XXI века.

Тестовые задания для проведения текущего контроля (д\о)

1. В каких странах активно развиваются композиторские школы 2 половине XX века?

а) Франция.

б) Польша.

в) Испания.

г) Италия.

д) Австрия.

Правильные ответы:

2. Кто из композиторов является автором программных симфоний во второй половине XX- начала XXI века?

а) А. Шнитке.

б) А. Караманов.

в) А. Эшпай.

г) Н. Пейко.

д) М. Вайнберг.

Правильный ответ:

3. Кто из перечисленных композиторов писал музыку к фильмам?

а) Г Свиридов.

б) Р. Щедрин.

в) С. Слонимский.

г) А. Петров.

д) Б. Чайковский.

е) Э Денисов.

Правильный ответ:

4. Какие композиторы второй половине XX- начала XXI века считаются авангардистами?

а) Э. Денисов.

б) С. Губайдулина.

в) Н. Каретников.

г) А. Шнитке.

д) А. Эшпай.

е) Г. Банщиков.

ж) А. Головин.

з) Д. Смирнов.

и) В. Екимовский.

Правильный ответ:

5. Кто из перечисленных композиторов второй половины XX- начала XXI века является автором массовых песен?

а) А. Петров.

б) В. Гаврилин.

в) Б. Тищенко.

г) Н. Сидельников.

д) В. Овчинников.

е) М. Таривердиев.

ж) Д. Тухманов.

з) Г. Пономаренко.

Правильный ответ:

6. Назовите представителей отечественной авторской песни: (4-5 композиторов).

Правильный ответ:

Примерные вопросы к семинарским занятиям по дисциплине для проведения текущего контроля

Тема: Музыка стран Западной Европы второй половины XX- начала XXI в. Типовые вопросы по курсу дисциплины для проведения текущего контроля.

Вопросы

1. Творчество О. Мессиана.
2. Мессиана Основные произведения в творчестве П. Хиндемида.
3. Направления творческой деятельности К Орфа.
4. Творческая деятельность композиторов Австрии.
5. Творческая деятельность композиторов Германии.

Тема: Музыка стран Восточной Европы второй половины XX- начала XXI в.

Вопросы

1. Основные направления творчества В. Лютославского.
2. Кантатно-ораториальные жанры в творчестве К. Пендеревского.
3. Особенности творчества Х. Эйслера, П. Дессау.
4. Творчество композиторов Венгрии.
5. Творчество композиторов Румынии.
4. Творчество композиторов Болгарии.

Тема: Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX - начала XXI в.

Вопросы

1. Композиторы-песенники, характеристика творчества.
2. Особенности авторской песни.
3. Рок-музыка и её представители.
4. Джаз, выдающиеся исполнители.
5. Музыка кино.

Тема: Музыка для духовых оркестров и оркестров русских народных инструментов второй половины XX - начала XXI вв.

Вопросы

1. Особенности духовой музыки.
2. Выдающиеся дирижеры духовых оркестров.
3. Оркестры русских народных инструментов, их особенности.
4. Выдающиеся руководители и дирижеры оркестров русских народных инструментов.
5. Жанры духовой музыки и оркестров народных инструментов.

В процессе изучения дисциплины проводятся интерактивные занятия в виде ролевой игры с применением аудио (видео) средств:

- на дневном отделении как практические занятия, результаты которых составляют текущий контроль;
- на заочном отделении как практические занятия для закрепления изучаемого материала.

Предлагается проведение лекции-опроса в 7 семестре на интерактивных занятиях.

В 7-ом семестре предполагается проведение лекции-опроса (с использованием письменной формы опроса) на потоке студентов музыкальных направлений и профилей, которая проводится в виде лекционного занятия в количестве 105-110 студентов.

Результат работы идет в зачет текущего контроля.

Образец оформления лекции-опроса:

1) группа разделяется на участников лекции-опроса (студенты от 100 до 105) и членов жюри (5 студентов);

2) затем преподаватель-лектор в начале лекции ставит перед всеми студентами - участниками лекции-опроса 5 вопросов по содержанию предстоящей лекции.

Например, лектор объявляет тему лекции «С. Прокофьев. Опера «Любовь к трем апельсинам».

Затем лектор дает студентам 5 вопросов по данной лекции:

1. Перечислить сказочно-комедийные театральные произведения С. Прокофьева.
2. Назвать признаки театральности оперы «Любовь к трем апельсинам».
3. Перечислить особенности драматургии оперы «Любовь к трем апельсинам».
4. Перечислить особенности трактовки сказочных образов в опере.
5. Назвать музыкальную тему – лейтмотив оперы.

На втором часу лекции всем студентам (кроме жюри) предлагается письменная форма опроса – ответы на данные вопросы.

Ответы должны быть краткими, четкими.

Примерные ответы на вопросы.

1. Оперы: «Любовь к трем апельсинам», «Дуэнья», балеты: «Сказка о шуте», «Золушка».

2. Участие второстепенных лиц (эффект отстранения); наличие противоположных сил (добро и зло).
3. Опера имеет: 5 действий, 8 картин; сквозную драматургию.
4. Комедийность; элементы реализма.
5. Тема марша.

3) концепция лекции-опроса: педагог объясняет, по каким параметрам будет оцениваться письменный опрос по содержанию лекции.

4) ожидаемый (е) результат (ы) - возможность «прожить» некоторое время в изучаемой учебной обстановке, приобрести опыт профессиональной деятельности в предлагаемых обстоятельствах.

Преподаватель предъявляет следующие требования к членам жюри.

Общие требования:

- члены жюри (студенты) должны понимать цели лекции-опроса: творческое и педагогическое общение, творческие контакты с коллегами, воспитание художественного вкуса;
- доброжелательность, уважение и толерантность к коллегам, воздержание от некорректных комментариев, соблюдение этики поведения.

Профессиональные требования:

- знание периодизации творчества отечественного композитора С.С. Прокофьева; жанровых особенностей его оперного творчества, симфоний, балетной музыки, знание камерно-вокальных и камерно-инструментальных произведений композитора;
- знание теоретического и музыкального материала, используемого на лекции. Компетентность в практических вопросах: знание драматургии, трактовки образов, жанровой сферы, музыкальных форм оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

Технические требования:

Оценивание участников письменного опроса происходит по 5-ти балльной системе. Лучшие работы выявляются по сумме баллов.

Жюри (5 студентов) предлагает критерии оценки демонстрируемых знаний, умений и навыков в процессе письменного опроса.

Письменный опрос выполняется потоком студентов (от 100 до 105) по следующим критериям и показателям.

Баллы:

- 1 – удовлетворительно
- 2 – хорошо
- 3 - отлично

Требования по следующим показателям:

1. Знание оперного наследия отечественного композитора С.С. Прокофьева.
2. Знание особенностей оперы «Любовь к трем апельсинам».
3. Знание структуры и строения оперы.
4. Знание особенностей трактовки образов оперы.
5. Знание лейтмотивной системы оперы.

Работа жюри оценивается по требованиям преподавателя, изложенным выше*.

Средний балл идет в зачет текущего контроля.

Требования к промежуточной аттестации

В конце 7-семестра на дневном отделении и в конце 8 семестра на заочном отделении проводится зачет.

Зачет включает:

1. вопрос по курсу дисциплины;
2. вопрос по музыкальным темам.

Вопросы к зачету:

Зарубежная музыка.

1. Зарубежная музыка 2-й половины XX - начала XXI века в социо-культурном контексте.
2. Основные направления и тенденции в зарубежной музыке 2-й половины XX - начала XXI века.
3. Творчество П.Хиндемита послевоенного периода.
4. Творчество К.Орфа послевоенного периода.
5. Творчество О.Мессиана послевоенного периода.
6. Творчество Б.Бриттена.
7. Творчество композиторов стран Восточной Европы 2-й половины XX - начала XXI века.

Отечественная музыка.

1. Жизнь и творчество Г. Свиридова.
2. Хоровая музыка Г. Свиридова.
3. Камерно-вокальная музыка Г. Свиридова.
4. Жизнь и творчество Р. Щедрина.
5. Театральная музыка Р. Щедрина.
6. Симфония и концерты Р. Щедрина.
7. Камерная музыка Р. Щедрина.
8. Авангард в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.

9. Творческий путь А.Г. Шнитке.
10. Симфоническое и камерно-инструментальное творчество А.Г. Шнитке.
11. Творчество Э.В. Денисова.
12. Творчество С.А. Губайдулиной.
13. Советская массовая песня (50-е гг XX в. – 10-е гг. XXI в)).
14. Джаз и эстрада в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
15. Рок и поп-музыка в отечественной культуре II половины XX века и начала XXI века.
16. Авторская песня в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
17. Музыка для русских народных инструментов II половины XX века и начала XXI века.
18. Музыка для духовых инструментов II половины XX века и начала XXI века.
19. Развитие жанра симфонии в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
20. Развитие жанра оперы в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
21. Развитие жанра балета в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
22. Развитие хоровых жанров в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
23. Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
24. Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке II половины XX века и начала XXI века.
25. Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская, северо-кавказская музыкальная культура и др.) по II половине XX века, начала XXI века.
26. Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии (обзор)- II половина XX века и начала XXI века.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Зарубежная музыка второй половины XX- начала XXI в.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

История зарубежной музыки. XX век: [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М.: Музыка, 2005. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X: 350-.

Музыкальная культура США XX века: учеб.пособие / Моск. гос.консерватория им. П. И.Чайковского; отв. ред. М.Переверзева. - М. : Науч.-издат. центр "Моск.консерватория", 2007. – 478с.: ил., нот. - Библиогр.с.469-478. - ISBN 978-5-895998-192-4: 660-.

Шевляков, Е.Г. Музыкальный неоклассицизм XX века. Учебное пособие. / Е.Г. Шевляков. - М.: Вуз. кн., 2007. - 186, [1] с. - ISBN 5-9502-0034-9 : 161-70-.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Зарубежная музыка второй половины XX- начала XXI в. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш и сред. пед. учеб. заведений / Е.Л. Гуревич. - М. : ACADEMIA, 1999. - 317, [3] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0318-1 : 35-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В.В. Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербург. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

Конен, В. Д. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века / В.Д. Конен. - М.: Музыка, 1994. - 157, [3] с. - Библиогр.: с.159. - ISBN 5-7140-0407-8: 3-50-.

Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И.А. Гивенталь и др. - М.: Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50.

Отечественная музыка второй половины XX - начала XXI в.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Русская классическая музыка. Электронный ресурс: единая национальная коллекция цифровых образовательных ресурсов / М-во образования и науки РФ, Национальный фонд подготовки кадров, Проект "Информатизация системы образования", 2017 – [Б. м.] : [6 (CD ROM)].

Хвоина О., Охалова И. Русская музыкальная литература: Учеб. пособие Вып. 1/О, И.Охалова.– М.: Музыка, 2017.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Аронов, А.А. История русской культуры:узловые вопросы (IX – XXвека) [Электронный ресурс]:[учеб.-метод. пособие] / А.А. Аронов ; Моск. гос. ун-такультуры . - М.: МГУКИ, 2012. - 283 с. - б. ц.

Гладкова, О.И. XXI век. Начало. Музыка: Силуэты петербургских композиторов. Монография. / О.И. Гладкова. - СПб.: Музыка, 2007. - 283 с.: ил., нот. - ISBN 5-85772-023-0 : 200-.

История современной отечественной музыки : учебник. Вып. 1 : (1917-1941) / М.Е. Тараканов, И.В. Лихачев, Е.В. Дуков и др. ; под ред. М.Е. Тараканова . - М.: Музыка, 1995. - 478, [2] с. : нот. - В надзаг.: Моск.гос.консерватория им. П.И.Чайковского. - ISBN 5-7140-0560-0

История современной отечественной музыки : учеб. для студентов муз. вузов. Вып. 2 : 1941-1958 / Моск. гос. консерватория им.

П.И. Чайковского; под ред. М.Е. Тараканова. - М.: Музыка, 1999. - 485, [2] с. : нот. - ISBN 5-7140-0419-
 История современной отечественной музыки : учеб. для студентов муз. вузов. Вып. 2 : 1941-1958 / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; под ред. М. Е. Тараканова. - М.: Музыка, 1999. - 485, [2] с.: нот. - ISBN 5-7140-0419-
 История отечественной музыки второй половины XX века [Текст] : [учебник] / Гос. ин-т искусствознания; Нижегород. гос. консерватория им. М.И. Глинки ; отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб. : Композитор, 2010. - 553, [1] с. : нот. - (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству). - ISBN 5-7379-0277-3: 508-53.
 История современной отечественной музыки : учебник. Вып. 1 : (1917-1941) / М.Е. Тараканов, И. В. Лихачев, Е.В. Дуков и др. ; под ред. М.Е. Тараканова. - М.: Музыка, 1995. - 478, [2] с. : нот. - В надзаг.: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - ISBN 5-7140-0560-0: 10-.
 История современной отечественной музыки: учеб. для студентов муз. вузов. Вып. 2 : 1941-1958 / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; под ред. М. Е. Тараканова. - М.: Музыка, 1999. - 485, [2] с.: нот. - ISBN 5-7140-0419-1: 160-.
 История музыкальной культуры : метод. указания для студентов-заочников / Моск. гос. ун-т культуры; [сост.: Э.Р. Налбандян]. - М., 1997. - 26 с.
 Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке / С. Савенко – М.: Музыка, 2011.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>
2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>
4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
5. Реестр профессиональных стандартов:
<http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
12. Электронная библиотека МГИК <http://elibrary.mgik.org/ExtSearch.asp/>
13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>
15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой. Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта-педагога. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников профиля «Оркестровые струнные инструменты».

Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание реферата, подготовка презентации.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с

изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.

При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомотивации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

СРС по данному курсу включает работу с теоретической, учебно-методической литературой, написание конспектов по темам курса, составление планов ответов на семинарах. Студенты должны уметь рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое во взаимосвязях композиторского замысла, эстетической ценности, структуры. Такой комплексный тип работы направлен на более глубокое и результативное развитие художественно-аналитического мышления; позволяет по-новому осмыслить исторические закономерности развития стилей и жанров музыкальных произведений в творчестве композиторов, его значение и влияние на процессы развития музыкального искусства, и самостоятельно решать более сложные задачи в научно-исследовательской деятельности.

Для лучшего усвоения курса студентам рекомендуется:

- прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях;
- подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых композиторов;
- подготовить устное сообщение по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может быть:
- подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений музыкального искусства;
- вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории музыки, анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов.

Примеры методических рекомендаций к изучению тем курса:

К теме «Г.В. Свиридов»

Написать небольшую работу на тему «Эволюция вокально-хорового творчества Г. Свиридова».

Прослушать в фонотеке вокально-хоровые, так и инструментальные сочинения Г. Свиридова. Выписать из учебника основные музыкальные темы Г. Свиридова. Прочитать разделы, посвященные творчеству Г. Свиридова в книге «История отечественной музыки второй половины XX века» (С-П., 2005 г.)

К теме «Р.К.Щедрина»

Дать критический отзыв одной из монографии о жизни и творчестве Р. Щедрина.

Выписать основные темы сочинений Щедрина (из учебника- История отечественной музыки второй половины XX века:

Учебник- МК массовых коммуникаций РФ, ред. Т.Н. Левая- СПб: Композитор, 2005)

Проанализировать одну из ранних фортепианных пьес Щедрина, ответить письменно на вопрос «В чем своеобразие творчества Щедрина?».

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,

посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Premiere;
- Power DVD;
- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: Кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры музыкального образования ФИС МГИК Сидорова М.Б.

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования от 15 сентября 2021 г., протокол №2.