

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра теории и методики преподавания искусства

Рег. № УМ 30-01 NV 182-2025

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Ю.Ю. Захарина
27 мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель декана
по учебной работе

И.Э. Тишкевич
24.05 2025 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

МУЗЫКА XX – XXI ВЕКОВ

для специальности
6-05-0113-07 Музыкальное образование

СОСТАВИТЕЛИ:

Т.Г. Жилинская, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;

Ю.Ю. Захарина, заведующий кафедрой теории и методики преподавания искусства факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доктор искусствоведения, профессор

Рассмотрено и утверждено на
заседании Совета БГПУ «26» 06 2025 г.

Протокол № 10

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА</u>	4
<u>Теоретический раздел</u>	7
<u>Краткий план-конспект лекций по учебной дисциплине</u>	7
<u>Раздел 1. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР)</u>	7
<u>Тема 1.1. Развитие советской музыкальной культуры с 1917 по 1941 гг.</u>	7
<u>Тема 1.2. Развитие советской музыкальной культуры с 1941 по 1968 гг.</u>	12
<u>Тема 1.3. Музыкальная жизнь страны в 1968 – 1985 гг. (Эпоха «застоя»)</u>	15
<u>Тема 1.4. Музыкальное искусство на постсоветском пространстве конца XX - начала XXI веков</u>	19
<u>Тема 1.5. Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX в., начала XXI в.</u>	21
<u>Раздел 2. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ)</u>	23
<u>Тема 2.1. Творчество С.С. Прокофьева (1891 – 1953)</u>	23
<u>Тема 2.2. Творчество Д.Д. Шостаковича (1906 – 1975)</u>	25
<u>Тема 2.3. Творчество Г.В. Свиридова (1915 – 1998) и А.И. Хачатуряна (1903 – 1978)</u>	28
<u>Тема 2.4. Творчество Р.К. Щедрина (р. 1932) и А.Г. Шнитке (1934 – 1998)</u>	32
<u>Тема 2.5. Новые композиторские имена второй половины XX века</u>	37
<u>Раздел 3. ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ</u>	38
<u>Тема 3.1. Авангард в музыке первой половины XX века. Экспрессионизм</u>	38
<u>Тема 3.2. Экспрессионизм в творчестве западноевропейских композиторов</u>	44
<u>Тема 3.3. Неоклассицизм. Неофольклоризм</u>	48
<u>Тема 3.4. Новый динамизм во Франции и Польская музыка XX века</u>	52
<u>Тема 3.5. Английская музыка XX века</u>	56
<u>Тема 3.6. Американская музыка XX века</u>	60
<u>Тема 3.7. Поставангард в музыке 2-й половины XX века</u>	63
<u>Тема 3.8. Конкретная и Электронная музыка</u>	66
<u>Тема 3.9. Массовые жанры в зарубежной музыке XX – начала XXI вв.</u>	70
<u>Тема 3.10. Музыкальные особенности рок-культуры и ее главные имена</u>	72
<u>II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</u>	

Методические материалы для подготовки и проведения семинарских занятий	
Семинарское занятие 1.	80
Семинарское занятие 2.	80
Семинарское занятие 3.	81
Семинарское занятие 4.	81
Семинарское занятие 5.	82
Семинарское занятие 6.	82
Семинарское занятие 7.	83
Семинарское занятие 8.	84
Семинарское занятие 9.	85
Семинарское занятие 10.	85
Семинарское занятие 11.	86
Семинарское занятие 12.	86
Семинарское занятие 13.	87
III. Раздел контроля знаний	88
IV. Вспомогательный раздел	90
4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН	90
Специальность: Музыкальное образование (Профилизация: Ритмика и хореография)	91
Музыкальное образование (Профилизация: Искусство (отечественная и мировая художественная культура)	95
4.2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УВО	99
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	141

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина «Музыка XX – XXI веков» предназначена для студентов первой ступени высшего образования по для специальности 6-05-0113-07 Музыкальное образование. К ЭУМК «Музыка XX – XXI веков» прилагается Пояснительная записка, в которой указаны: • цели и задачи ЭУМК, его функции, особенности структурирования и подачи учебного материала; • рекомендации по организации работы с ЭУМК; • характеристика материала каждого из разделов.

Цели и задачи ЭУМК, его функции, особенности структурирования и подачи учебного материала

Цель электронного учебно-методического комплекса «Музыка XX – XXI веков» состоит в формировании у студентов интереса и уважительного отношения к приобретению ими научных знаний об истории мирового и отечественного музыкального искусства в контексте общей эволюции музыкальных стилей и направлений периода XX – XXI веков, о композиторском творчестве и музыкальных шедеврах данного периода.

Задачи электронного учебно-методического комплекса «Музыка XX – XXI веков» состоят в приобретении студентами академических компетенций, основу которых составляет способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, овладению методами осмысления и усвоения знаний в областях:

1. освоения основных понятий о важнейших музыкальных течениях, направлениях и стилях XX – XXI веков в историко-культурном контексте;
2. развития представлений о причинно-следственных связях дальнейшего развития разнообразных форм и жанров музыкального искусства на основе типичных;
3. формирования представления о разнообразных формах и жанрах музыкального искусства XX – XXI веков;
4. методики формирования и развития высокого эстетического вкуса на основе анализа музыкальных шедевров музыкального искусства XX – XXI веков.

Функции электронного учебно-методического комплекса «Музыка XX – XXI веков»: 1. Помочь самостоятельно освоить теоретический материал дисциплины, как лекционных, так и семинарских занятий. 2. Научить подбирать и обеспечивать эффективное использование дидактических материалов для самостоятельной работы обучающихся, в том числе для их работы с цифровыми учебными ресурсами. 3. Содействовать изучению понятийно-терминологического аппарата, осуществлять сравнительный анализ явлений традиционных и новаторских черт в музыкальном искусстве XX – XXI веков.

Особенности структурирования и подачи учебного материала:

Структура содержания учебной дисциплины «Музыка XX – XXI веков» определена на основе тематического подхода.

Всего на изучение учебной дисциплины:

отведено:

- для очной (дневной) формы получения высшего образования 120 часов, из них 72 часа аудиторных часов. Распределение часов по видам занятий: лекции – 46 часов, семинарские занятия – 26 часов, самостоятельная работа – 68 часов.
- для заочной формы получения образования отводится 10 аудиторных часов, из них: лекции – 6, семинарские занятия – 4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачётные единицы.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом по специальности в форме экзамена: в 6 семестре в дневной форме получения образования и в заочной – в 7 семестре.

Рекомендации по организации работы с ЭУМК

Электронный учебно-методический комплекс по предмету «Музыка XX – XXI веков» представляет собой систему взаимосвязанных дидактических средств на печатной и электронной основе. Использование комплекса в процессе обучения обеспечивает осмысленную и продуктивную самостоятельную деятельность студентов, а также эффективную организационную деятельность преподавателя, что способствует индивидуализации процесса обучения.

ЭУМК состоит из четырех разделов: теоретический раздел, для работы с которым необходимым навыком является навык вдумчивого чтения учебного материала; практический раздел, предназначенный для подготовки к практическим занятиям; раздел контроля знаний, который предназначен обеспечивать педагогическое управление процессом освоения содержания учебного предмета по материалам текущей аттестации, иным материалам, позволяющим определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документации образовательных программ высшего образования; вспомогательный раздел, который помогает эффективно контролировать выполнение самостоятельной работы студента согласно представленной программной документации и перечню учебных изданий.

Характеристика материала каждого из разделов

Оформление ЭУМК осуществляется согласно требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 7.80-2001 «Система стандарта информации библиотечному и издательскому делу. Электронные ресурсы. Основные виды и выходные сведения» введенного в действие в Республике Беларусь постановлением Комитета по статистике, метрологии и сертификации при Совете министров Республики Беларусь от августа 2002 г. № 37.

ЭУМК состоит из четырех разделов, в которых представлено следующее содержание:

Теоретический раздел

Содержит материал теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном учебным планом по специальности 6-05-0113-07 Музыкальное образование. Это краткий план-конспект лекций по учебной дисциплине «Музыка XX – XXI веков» для самостоятельного изучения.

Практический раздел

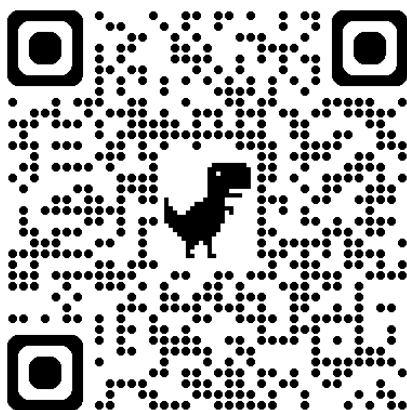
Содержит материал для теоретических, практических и иных учебных мероприятий. Организовывается в соответствие с учебным планом специальности 6-05-0113-07 Музыкальное образование. В частности, это план и содержание семинарских занятий.

Раздел контроля знаний

Содержит критерии оценивания студентов по дисциплине «Музыка XX – XXI веков», позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документацией образовательных программ высшего образования. А также, примерную тематику самостоятельных контрольных работ.

Вспомогательный раздел

Содержит программную документацию и перечень учебных изданий, а именно: учебный план; учебную программу УВО; список рекомендуемой литературы.

I. Теоретический раздел

КРАТКИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел 1. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР)

Тема 1.1. Развитие советской музыкальной культуры с 1917 по 1941 гг.

СЛОЖНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ

Начало XX века как сжатый временной период социально-идеологических и культурных потрясений. Эмансипация искусства и традиционность, романтизм и анти-романтизм против авангарда. Соборность и модерн. Великая Октябрьская Социалистическая революция 1917 года отправная точка нового этапа в развитии современного мира. Формирование учреждений по развитию музыкального искусства в сфере формирования государства. Ведущее положение Русской музыки в многонациональной музыкальной культуре СССР. Период «расколотого единства». Эмиграция за границу: С. Рахманинов, С. Прокофьев, Н. Метнер, И. Стравинский, А. Лурье, И. Вышеградский, Н. Обухов и др. – композиторы, творчество которых все равно интонационно и тематически принадлежало русской культуре.

Особое явление мировой музыкальной культуры под названием «Советская музыка». Периоды становления, расцвета, завершения. Распад Советского государства – завершение развития Советской музыки. Основные черты Советской музыкальной культуры: тематика творчества, стилистика, эволюция жанров и их сходство, языковые и интонационные средства. Условия становления Советской музыкальной культуры.

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Деятельность русских композиторов старшего поколения – А.К. Глазунова, М.М. Ипполитова-Иванова, А.Д. Кастальского, Р.М. Глиэра, С.Н. Василенко, А.Ф. Гедике, Е.Ф. Гнесина. Исполнителей и педагогов – К.Н. Игумнова, А.Б. Гольденвейзера. Критиков и музыковедов – Б.В. Асафьева, В.Г. Каратыгина, А.В. Оссовского, Б.Л. Яворского, М.В. Иванова-Борецкого.

Музыковедческие статьи мирового значения Б.В. Асафьева: «Черты личной преемственности и мимолётность в творчестве композиторов

русского романса» (Очерк) (Петроград, 1917 г.), «Прошлое русской музыки. Материалы и исследования», вып. 1. П.И. Чайковский (Петроград, 1920 г.), «Теория музыкально-исторического процесса, как основа музыкально-исторического знания», в сб.: Задачи и методы изучения искусств (Петроград, 1924 г.), Борис Владимирович Асафьев (литературный псевдоним – Игорь Глебов).

Тематика революционных лет в песенно-хоровом творчестве. Основоположник русского советского симфонизма [Н.Я. Мясковский](#). Эпический симфонизм Ю.А. Шапорина, примечательный как опыт введения в симфонический жанр песен гражданской войны.

Появление Д.Д. Шостаковича-симфониста. Тема революции Второй и Третьей симфоний (1927, 1929 гг.). Ряд образов жанрового симфонизма (сюиты, увертюры) на материале фольклора народов СССР – М.М. Ипполитов-Иванов, Р.М. Глиэр, С.Н. Василенко.

Опыты создания опер на советскую или историко-революционную тематику. Особое место гротескно-сатирической оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» (по повести Н.В. Гоголя) – смелый новаторский эксперимент молодого композитора. Репертуарный балет «Красный мак» Р. Глиэра. Важное место в советской музыкальной творчество С.С. Прокофьева, (зарубежный период: опера «Любовь к трем апельсинам», Третий концерт для фортепиано с оркестром).

В 1921 году открывается Петроградская, (позже Ленинградская филармония, сегодня – это Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича) и радио (25 сентября 1921 года в Москве на Вознесенской улице (ныне улица Радио) было начато строительство первой в России Центральной радиотелефонной станции, ламповый радиопередатчик для которой, мощностью 12 кВт, был спроектирован и изготовлен в Нижегородской радиолaborатории в лаборатории В.Д. Бонч-Бруевича).

В 1922 году – уникальное явление в мировом симфоническом исполнительстве – первый симфонический ансамбль без дирижёра ПЕРСИМФАНС (музыканты, многие из которых были самоучками, играли сидя или стоя кругу, чтобы видеть друг друга). Популярность хора Митрофана Ефимовича Пятницкого.

1927, 28 гг. – создание и первые выступления Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени М.В. Фрунзе, в дальнейшем – это Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Появление высочайшего уровня исполнителей, пианисты: Генрих Густавович Нейгауз, Лев Николаевич Оборин, скрипач – Давид Фёдорович Ойстрах.

Основные музыкально-общественные группировки

Многообразие творческих группировок со своими программами. Российская Ассоциация Пролетарских музыкантов (РАПМ, 1923 г.) и Ассоциация современной музыки (АСМ, 1924 г.).

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Музыкальный театр, как любимый вид искусства. 1926 г. - К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко создают оперную студию при Большом театре СССР. (Теперь это оперный театр имени К.С. Станиславского). 1927 г. Р.М. Глиэр – первый советский балет на современную международно-революционную тему «Красный мак». Опера «Шахсенем» как родоначальница будущего национального музыкального театра Азербайджана. Первые балеты Д.Д. Шостаковича: «Золотой век», и «Болт».

ПЕРИОД 1932 – 1941 гг. ЭПОХА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Практика субъективного отношения к искусству. Примеры трех разных мировосприятий:

И. Гришашвили («Письмо Вождю из моего избирательного участка»)

*Тебя в Москве сегодня избирали, -
Не ослабев, звучал мой голос там.
Ты был, ты есть, ты будешь с нами дале.
Ты – наше сердце, мозг, ты дорог нам.
Ты нам открыл, что мир не знал веками,
Чего никто не видел никогда.
И верим, что всегда победа с нами,
Где с нами ты, где с нами ты всегда!*

С. Кирсанов («Чувство нового»)

*Наши руки всему научатся,
Все загадки по нитке вытянем.
Коммунизм у нас получится
Многоцветный и удивительный.
Знаем – скажут потомки в будущем:
«Эти жили совсем не буднично!»
Глянут в книжицы позабытые –
Нас увидят и позавидуют.*

О. Мандельштам («Век»)

*За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на тире отцов.
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав.
Но волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.*

Январь 1936 г. газета «Правда» – статья «Сумбур вместо музыки». Декабрь 1937 г. – «Чужой театр» и «О художниках – пачкунах». Обвинения в формализме.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА

Ликвидация безграмотности, индустриализация, коллективизация, рождение метода социалистического реализма. Перестройка творческих

организаций. Трагические и прогрессивные явления в культурной жизни страны. Идеологический фундамент метода «Социалистический реализм».

Принципы соцреализма

- Народность.
- Идейность.
- Конкретность.

Значимые достижения художественной жизни и советской науки. Всероссийская академия художеств под руководством (1932 г.), расцвет жанра портрета, «Культовый портрет». «Исторический оптимизм» как одно из определяющих свойств социалистического реализма в любом виде искусства. Жанр «жизнерадостной картины», воспевающий «правду простой жизни». Большие праздничные полотна С.В. Герасимова «Колхозный праздник» А.А. Пластова «Праздник в деревне». Триптих П.Д. Корина «Русь уходящая» (Центральное полотно «Александр Невский», музыка С.С. Прокофьева и фильм С. Энзейштейна). Реконструкция Москвы и других городов – архитекторы И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, братья Веснины. Росписи ресторанных залов Казанского вокзала в Москве и гостиницы «Москва», а также майоликовые панно «Метростроевцы» на станции метро Комсомольская. А.А. Дейнека – мозаики на станциях метро «Маяковская» и «Новокузнецкая». В 1936 – 1939 гг. М.Г. Манизер и его ученики создали скульптурные группы для станции московского метрополитена «Площадь Революции». Мавзолей Ленина (1930 г.) по проекту А.В. Щусева.

«Сталинский ампи́р» – парадоксальность и попытки анализа. Вершина развития скульптуры социалистического реализма – композиция «Рабочий и колхозница» Веры Игнатьевны Мухиной (1889 – 1953 гг.). Расцвет советской графики.

Советская наука достигла больших успехов и уже получила мировое признание в предвоенные годы, хотя судьба многих ученых была трагична. Разворачиваются масштабные исследовательские программы, создаются новые научно-исследовательские институты. (В.И. Вернадский, И.П. Павлов, К.Э. Циолковский, И.В. Мичурин, А.А. Туполев, А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов, Г.Д. Зелинский, А.Н. Бах и многие другие). Всемирную известность получили исследования дрейфующей станции «Северный полюс» под руководством И.Д. Папанина, беспосадочные перелеты советских самолетов, пилотируемых В.П. Чкаловым, М.М. Грозовым, А.В. Беляковым, В.К. Коккинаки, и женским экипажем в составе М.М. Расковой, П.Д. Осипенко и В.С. Гризодубовой. Театр и кинематография. Ученики К.С. Станиславского – В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов и М. Чехов – создатели новых направлений в развитии театрального искусства. Достижения советского киноискусства 30-х годов.

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СИМФОНИЧЕСКОГО, КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНОГО И КОНЦЕРТНОГО ЖАНРОВ

Расцвет в области музыкального искусства. В разных жанрах продолжают работать Р. Глиэр, Н. Мясковский, Ю. Шапорин. Гениальная молодая смена: Д. Шостакович, Д. Кабалевский, Г. Свиридов, Т. Хренников,

Б. Мокроусов, В. Мурадели, И. Дзержинский, А. Хачатурян и т.д. Возвращается С. Прокофьев (1936 г.)

Оратории и кантаты: «К 20-летию Октября» (1937 г.), «Александр Невский» (1938 г.), «Здравица» (1939 г.). Историко-патриотическая тематика получает яркое отражение в симфонии-кантате Ю.А. Шапорина «На поле Куликовом» (1939 г.), оратории М.В. Ковалёва «Емельян Пугачёв» (1939 г.). В камерной музыке происходит сближение с симфоническими жанрами (фортепианный квинтет Д. Шостаковича). Идет интенсивное формирование нового музыкального языка. Непомерно вырастает интерес к народной и старинной музыке. В концертных залах – старинной музыки звучит гораздо больше, чем музыки современной. Появляются первые национальные композиторские школы. Рейнгольд Морицевич Глиэр – основатель композиторской школы Узбекистана. Создается «Золотой фонд советской классики».

В симфоническом творчестве явно выделяются два направления:

1. Монументально-героическая, с обязательной хоровой частью. Социальной тематики. (В.Я. Шебалин, Л.К. Книппер, Ю.А. Шапорин)

2. Драматически-философский симфонизм (Д.Д. Шостакович)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: «ПЕСЕННАЯ» И «РЕЧИТАТИВНАЯ» ОПЕРЫ. БАЛЕТ

Песенная опера: И.И. Дзержинский «Тихий Дон» (1935 г.), Т. Хренников «В бурю» (1939 г.).

Речитативная опера: С. Прокофьев «Семён Котко» (1940 г.). Д. Шостакович «Катерина Измайлова» (1932 г. – первая редакция) «Леди Макбет Мценского уезда» (1934 г. – вторая редакция, раздел музыковедения «Как был расстрелян оперный театр Д. Шостаковича».

Оперы, которые не примыкали ни к одному, ни ко второму направлению: Д. Кабалевский «Кола Брюньон» (1938 г.) – по повести Романа Роллана. С. Прокофьев «Обручение в монастыре» (1940 г.) – комический сюжет, близкий опере-буффа 18 в.

Расцвет советского балета. В 1930-х годах для балетного театра начал писать Д. Шостакович. Его балет «Золотой век» ставили В.И. Вайнонен, Л.В. Якобсон, В.П. Чеснаков (1930 г.), «Болт» (1931 г.) и «Светлый ручей» (1935 г.) — Ф. Лопухов. Наиболее популярной стала хореографическая драма, где музыка, танец, пантомима, живопись подчинялись режиссёрской разработке сценария. Распространены были темы классической литературы и истории, связанной с революцией. На основе балетных партитур Б.В. Асафьева балетмейстер В. Вайнонен поставил балет «Пламя Парижа» (1932 г.) и «Партизанские дни» (1937 г.), Р.В. Захаров — «Бахчисарайский фонтан» (1934 г.) и «Утраченные иллюзии» (1935 г.). Развитию советского балетного искусства способствовала музыка балетов С. Прокофьева, в т.ч. первый многоактный балет композитора «Ромео и Джульетта» (балетмейстер Л.М. Лавровский, 1940 г.). Постановки балетмейстера В.М. Чабукиани («Сердце гор» А. Баланчивадзе, 1938 г.; «Лауренсия» А. Крейна, 1939 г.). В 1920 – 30-х годах на советскую балетную сцену вступили ученицы

А.Я. Вагановой: М.Т. Семёнова, Г.С. Уланова, Т.М. Вечеслова,
Н.М. Дудинская, Ф.И. Балабина, А.Я. Шелест, Н.А. Анисимова,
С.Н. Головкина, О.В. Лепешинская, А.Н. Ермолаев, В.М. Чабукиани,
К.М. Сергеев, А.М. Мессерер, М.М. Михайлов, Н.А. Зубковский.

С 1930-х годов – неуклонный рост балетных театров советских республик: творчество композиторов и балетмейстеров основывается на национальном фольклоре («Счастье», 1939 г., другое название «Гаянэ» А. Хачатуряна; «Шурале» Ф. Яруллина, 1940 г.; «Соловей» И Крошнера (первый белорусский балет), 1940 г.; «Ду гуль» А. Ленского, 1941 г.).

ВЫВОД: Советская музыка осознала своё место в мировом музыкальном процессе, стабилизировалась и была готова к постижению новых музыкальных вершин.

Тема 1.2. Развитие советской музыкальной культуры с 1941 по 1968 гг.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Постановка перед искусством новых задач – отразить героизм борьбы народа против фашистских захватчиков и способствовать мобилизации всех сил для достижения победы. «Искусство стало в строй» одна из расхожих фраз того времени. Художественная самодеятельность и концертная шефская работа. Роль стало играть Всесоюзное радио и голос Ю.Б. Левитана!

ОТРАЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ. ПЕСНЯ

Песня, как ведущий музыкальный жанр в годы Великой Отечественной войны. «Песня-боец», «Песня-эмблема» – «Священная война» (1941 г.) композитора А.В. Александрова и поэта В.И. Лебедева-Кумача. Место песни в репертуаре дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии. «Землянка» (1942 г.). Композитор К. Листов и поэт А. Сурков. Тихая, душевная песня «Синий платочек» (1939 г.) композитор Е. Петербургский, третий вариант текста – журналист М. Максимов. Символом верности и надежды стала девушка Катюша из песни М. Блантера на стихи М. Исаковского «Катюша» (конец 30-ых гг.). «Катюша» и БМ-13. Композитор А. Новиков, поэт Л. Ошанин: «Эх, дороги» (1945 г.)

Произведения крупной формы: Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича, которая звучала в годы войны во многих странах мира как мощный призыв к отпору фашистской агрессии. «Эпизод нашествия» – разбор его формы: темы и одиннадцати вариаций. Восьмая симфония Д.Д. Шостаковича в 1943 г., Пятая симфония С.С. Прокофьева в 1944 г., Двадцать -вторая, -третья и -четвертая симфонии Н.Я. Мясковского, Вторая симфония Т. Хренникова. Атмосфера военных лет нашла отражение в камерно-инструментальном творчестве М.Ф. Гнесина, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, В.Я. Шебалина, Д.Б. Кабалевского.

Война возродила интерес к истории своего народа. Наиболее крупное подтверждение тому – опера С.С. Прокофьева «Война и мир».

ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Музыка как нравственный и идейный вдохновитель в годы восстановления (1946 – 1953 гг.). Постановление ЦК КПСС «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели. 10 февраля 1948 г.». Засилье внешней парадности и украшения. Тенденции бесконфликтности и доступности: пути их преодоления. Шаблон примитивизма: 1. Торжественное начало, 2. Воспоминания о героическом прошлом. 3. Народный праздник. Пути преодоления. Обращение к жанру балета: «Спартак» А.И. Хачатуряна, «Сказ о каменном цветке» С.С. Прокофьева, «Медный всадник» Г.М. Глиэра, «Семь красавиц» Кара Караева.

ЭПОХА «ОТТЕПЕЛИ» – НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Эпоха «оттепели» (1953 – 1968 гг.) – новый этап в развитии советской музыкальной культуры. Она характеризуется преодолением негативных тенденций, расширением тематики музыкального творчества. Противоречивость «оттепели». Реформы в образовании. Время культурных преобразований в различных видах искусства: литература (роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака и «дело Пастернака» (1958 г.); изобразительное искусство (Разгром выставки «30-летие МОСХа» в Манеже (1962 г.);

Выдающиеся успехи советской науки в области исследования космоса и ракетостроения. 4 октября 1957 г. Советский Союз запустил первый в мире космический спутник, открыв новую эру в изучении межзвездного пространства. 12 апреля 1961 г. впервые в истории человечества советский летчик Ю.А. Гагарин совершил полет в космос на корабле «Восток». Первые спутники, космические корабли, геофизические и баллистические ракеты были созданы под руководством советского ученого и конструктора С.П. Королева. В поселке Звездном под Москвой был организован Центр подготовки космонавтов, в Казахстане построен первый космодром Байконур, откуда стартовали первые спутники и ракеты СССР.

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, РАСШИРЕНИЕ ТЕМАТИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Период расцвета и интересных современных филармонических программ, в программе которых появляются опять имена Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, Р. Щедрина, В. Свиридова и других композиторов, ранее обвиненных в формализме.

1950-е гг., наряду со старшими мастерами, продолжавшими активно работать, значительный вклад в русскую музыку внесли композиторы молодого поколения: Н.И. Пейко, М.С. Вайнберг, В.Н. Салманов, Р.К. Щедрин, Б.А. Чайковский, А.Я. Эшпай, В.А. Гаврилин, Б.И. Тищенко, Ю.М. Буцко, С.М. Слонимский и др. Обилие разнообразных экспериментов – характерная черта советской музыки этих лет во всех жанрах.

ЭВОЛЮЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ ЖАНРОВ И МУЗЫКАЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Интенсивное знакомство с произведениями зарубежных авторов, в основном стран социалистического лагеря. Появляется многообразие стилей, манер, слияние всевозможных жанров. Отрываются новые возможности оркестровых палитр.

Обращение к современной поэзии: поэт А. Блок – композиторы В. Свиридов, Н. Тищенко; поэт В.В. Маяковский – композиторы В. Свиридов, М. Таривердиев; поэт С. Есенин – композитор В. Свиридов; поэт Е. Евтушенко – композитор Д.Д. Шостакович; поэт Р. Рождественский – композитор Р. Щедрин и т.д.

Значительно расширилась тематика творчества:

Историко-революционная тема:

- В. Свиридов «Патетическая оратория»;
- Д.Д. Шостакович – 11 и 12 симфонии;
- Т. Хренников опера «Оптимистическая трагедия».

Тема войны и борьбы с фашизмом:

- Д.Б. Кабалевский «Реквием»;
- А. Шнитке оратория «Нагасаки».

Сатирическая тема:

- Д.Д. Шостакович - вокальный цикл на стихи Саша Чёрного «Сатира»;
- Р. Щедрин – кантата «Бюрократиада»;
- Эдуард Лазарев – опера «Клоп» по поэме В. Маяковского.

Историческая классика

- Д.Д. Шостакович - музыка к фильму «Гамлет», симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».

Очень интересные произведения в оперном жанре: С. Слонимский – «Виринея»; Р. Щедрин «Не только любовь»; С. Вайнберг «Пассажирка» (в основе – это всё стиль песенной оперы). Одна из самых ярких – «Записки сумасшедшего» Ю Буцко. Опера-монолог

В жанре балета (он стремиться перерасти в хореографическую драму): Кара Караев «Тропю грома», Р. Щедрин «Конек-горбунок» и «Анна Каренина», Е. Глебов «Альпийская баллада», А. Петров «Сотворение мира», Т. Хренников «Любовью за любовь».

Обращение к жанру оперетты. Д.Д. Шостакович создал острый спектакль-обозрение «Москва, Черемушки» (1959 г.), Д.Б. Кабалевский создал оперетту «Весна поет» (1957 г.).

Мастерами советской песни были: Ю.С. Милютин, К.Я. Листов, В.П. Соловьев-Седой, Т. Хренников, В.И. Мурадели.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВАНГАРД И «НОВАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ВОЛНА»

Музыкально-выразительные средства

- обновление тембров (слияние оркестров – эстрадные инструменты в классических составах и т.д.);
- расширение ладотональных систем (внедрение додекафонии, сонорики и алеаторики);

- усложнение ритмического развития;
- звуковые эффекты: шумовые, особые приёмы звукоизвлечения, четверть тона и т.д.

«Новая фольклорная волна» – новые решения опоры на фольклор, новые положения о том, что народность – это совокупность средств, приёмов и содержания в характере фольклора, но не сам фольклор. (Очень значительное влияние оказала музыка Э. Вилла-Лобоса, Б. Бартока и З. Кодая)

Тема 1.3. Музыкальная жизнь страны в 1968 – 1985 гг. (Эпоха «застоя»)

ОБЩАЯ КАРТИНА, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ «БРЕЖНЕВСКИЙ ЗАСТОЙ»

Новая эпоха, связанная с именем Л.И. Брежнева, в области культуры и ее противоречивые тенденции. Плодотворное развитие всех сфер научной и художественной деятельности, укрепление материальной базы культуры. Идеологический контроль руководства страны за творчеством писателей, поэтов, художников и композиторов. (писатель А.И. Солженицын, режиссер кино А. Тарковский, режиссер театра Ю.П. Любимов, поэт И. Бродский, виолончелист М. Растропович, певица Г. Вишневская). Разделение культуры на официальную и неофициальную. Творчество «второй волны» эмиграции продолжило традиции культуры русского зарубежья, возникшего после Октябрьской революции, составив особую её страницу.

Замалчивание авангардных направлений в искусстве. Не исполнялись: музыкальные произведения А.Г. Шнитке. В полузапрете находилось творчество поэтов бардов Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, В.С. Высоцкого.

ДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 60 – 70х годов, ЕГО СВЯЗЬ С СУДЬБАМИ И ТВОРЧЕСТВОМ ВЕЛИКИХ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И КОМПОЗИТОРОВ

Дело А. Синявского и Ю. Даниэля. Объединение основных течений в «Демократическое движение», представленное тремя направлениями:

- «Подлинным марксизмом-ленинизмом». Лидеры – братья Рой и Жорес Медведевы;
- либерализмом – в лице А.Д. Сахарова;
- традиционализмом, защищаемым А.И. Солженицыным.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Литературно-художественная жизнь 70-х годов отличалась разнообразием и богатством. Были созданы высокохудожественные произведения о Великой Отечественной войне. Среди них сочинения Ю.В. Бондарева «Горячий снег», Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие...», и «В списках не значился», К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой».

Острые социальные проблемы, и, прежде всего советской действительности, поднимали писатели В.Г. Распутин (повести «Последний срок», «Живи и помни», и «Прощание с Матерой»);

Особое место в искусстве заняли книги и фильмы В.М. Шукшина (1929 – 1974 гг.), выведившего образы «странных людей» из народа и отразившего перелом в их сознании под влиянием наступления городской культуры на сельскую. Сборники рассказов «Там, вдали» 1968 г., «Характеры» 1973 г., фильмы «Живет такой парень» 1964 г., «Печки-лавочки» 1973 г., «Калина красная» 1973 г.

Автором популярных нравственных остроконфликтных пьес «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске» был драматург А.В. Вампилов.

Большой популярностью в стране и за рубежом пользовалось творчество национальных писателей: киргиза Ч. Айтматова (повести «Джамиля», «Прощай, Гульсары», «Белый пароход», «И дольше века длится день» и др.). Белоруса В. Быкова (повести «Мертвым не больно», «Круглянский мост», «Сотников» и др.). Грузина Н. Думбадзе (повести «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце», роман «Белые флаги»). Эстонца Я. Кросса (романы «Между тремя поветриями», «Императорский безумец»).

Среди авторов, писавших на военные темы, наиболее популярным остается К.М. Симонов, продолжающий трилогию «Живые и мертвые», начатую им ранее. В свет выходят вторая и третья части: «Солдатами не рождаются» (1964 г.) и «Последнее лето» (1970 г.).

На 60-е годы приходится творчество рано ушедшего из жизни (1971 г.) русского поэта Н. Рубцова. Его лирике свойственны предельно простая стилистика, напевная интонация, душевность, неразрывная связь с «матерью Россией»:

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

«Тихая моя Родина»

ТЕАТР И КИНО

70-е годы были временем подъема советского театрального искусства – продолжается его ренессанс. Театр становится более публичным и открытым к восприятию различных проблем современности. («Иркутская история» и «Город на заре» А. Арбузова; «Материнское поле» Ч. Айтматова и др.) Театры и режиссеры, драматургия которых составила честь и славу советского искусства:

Г.А. Товстоногов (1915 – 1989).

БДТ им. А.М. Горького. Лучшие спектакли: «Идиот» (1958), «Горе от ума» (1962), «Мещане» (М. Горький) (1966), «Ревизор» (1972), «История лошади» по повести Л.Н. Толстого «Холстомер» (1975).

А.В. Эфрос (1925 – 1987).

Театр им. А.С. Пушкина. Постановки: «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольер (1975), «Женитьба» Н.В. Гоголь (1975), «Месяц в деревне» И.С. Тургенев (1977).

Ю.П. Любимов (1917 – 2014).

Театр на Таганке. Спектакли: «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехт (1964 г.), «А зори здесь тихие» Б. Васильев (1971 г.), «Гамлет» В. Шекспир (1971 г.), «Мастер и Маргарита» М. Булгаков (1977 г.).

Среди других коллективов выделялись театр имени Ленинского Комсомола, театр «Современник», театр им. Е. Вахтангова.

Бурно развивается кино. Экранизируется литературная классика. Эпохальным явлением в развитии отечественного кинематографа явилась монументальная картина Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир» (1965 – 1967 гг.). Снимаются комедии. В 1965 г. на экраны страны вышла ставшая сверхпопулярной, картина Л.И. Гайдая «Операция Ы», гайдаевские персонажи Шурик, Трус, Балбес и Бывалый стали всенародными любимцами. Замечательно остроумные, легкие, народные комедии снимает Э.А. Рязанов, многие из них («Ирония судьбы, или с легким паром» 1976г.) не теряют популярности и по сей день. Не меньшей популярностью пользовались фильмы мелодраматического содержания, героями которых были современники, обычные люди, попавшие в сложные перипетии личной, семейной жизни («Осенний марафон» Г.Н. Данелия, «Вокзал для двоих» Э.А. Рязанов, «Москва слезам не верит» В.В. Меньшова – Оскар!). Создаются остросюжетные картины «Семнадцать мгновений весны» – режиссер Т.М. Лиознова. «Место встречи изменить нельзя» – режиссер С.С. Говорухин», «Белое солнце пустыни» – режиссёр В.Я. Мотыль. «Приключения Шерлока Холмса» – режиссер И.Ф. Масленников.

НОНКОНФОРМИЗМ В ИСКУССТВЕ

Причины неприятия нонконформистов:

1. Нарушение правил соцреализма выглядело посягательством на идеологию социализма;
2. Власти боялись цепной реакции. Т.е. – композиторы, писатели, философы также требуют свобод;
3. Элементарное неподчинение вызывало раздражение;
4. Власти всегда казалось, что художники над ними смеются.

Нонконформизм молодежи: В 70-е гг. складываются неформальные молодежные группы, которые формировались вокруг различных музыкальных вкусов и стилей: битломаны, металлисты, роллинги, брейкеры. Появились группы аполитичного характера: хиппи, панки. Эти направления представляли собой слепки с западной молодежной субкультуры. Среди части молодежи пользовалась популярностью эстетствующая группа «Митьки», образованная в 1982 г. от имени Дмитрия Шагина. Группа выделялась самоиронией и подчеркнуть гротескным стилем «А ля Русь» (одевались в тельняшки), презиравшая всякое преклонение перед иностранщиной. 70-е гг. Течение соц-арт – Александр Меламид и Виталий Комар. Соц-арт в поэзии. Т. Кибиров.

АВАНГАРД МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 60 – 70-ых ГОДОВ

Русский послевоенный музыкальный авангард 1960 – 80-х гг. представлен творчеством композиторов, выступивших на авансцену в начале 1960-х гг. Хронологически первым авангардистом этой волны следует считать А.М. Волконского, который приехал в СССР с семьей из эмиграции (1947 г.). Группу «авангарда» возглавили три московских автора – Э.В. Денисов, С.А. Губайдулина и А.Г. Шнитке. Присоединялись в этот период и другие авторы: В.В. Сильвестров, Л.А. Грабовский, в Азербайджане – К.А. Караев, в Эстонии А. Пярт и др. Характерной особенностью музыкального авангарда на территории СССР были неофольклорные ориентиры», когда новые техники применялись к разработке народных напевов, аутентичной культуры – нетемперированный строй русской крестьянской песни мог совмещаться с авангардистской микроинтервальной техникой. Авангардисты 60 – 80-х гг.: Н.Н. Каретников, С.М. Слонимский, Р.К. Щедрин, Б.И. Тищенко, А. Караманов.

«ПОЛИСТИЛИСТИКА», КАК ВАЖНЕЙШИЙ СТИЛЕВОЙ ПРИНЦИП КОМПОЗИТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ

В одном произведении могут сочетаться тональная музыка мелодического склада и жесткая, атональная; строгий «классический» стиль и музыка современного быта, эстрада, джаз. Так, например, С. Губайдулина написала концерт для двух оркестров, эстрадного и симфонического, С. Слонимский – Концерт для бит-группы с оркестром, А. Эшпай – Концерт для саксофона с оркестром, в котором соединил принципы симфонического стиля и джаза. Соединение в одном произведении различных музыкальных стилей стало одним из характерных явлений современной музыки. Оно получило название полистилистики.

В полистилистике применяется также прямое цитирование чужого музыкального материала, который либо противопоставляется авторской музыке, либо «растворяется» в ней. Одной из разновидностей полистилистики является коллаж (термин заимствован из живописи): использование в произведении фрагментов чужого или своего, ранее написанного сочинения. Коллаж должен вызвать впечатление парадоксальности, несовместимости с авторским музыкальным текстом.

Коренные изменения происходят и в области композиторской техники. Вместо привычного мажора и минора преобладает атональная музыка, используются серийная, сериальная техника, алеаторика, сонористика, микротоновая техника. Композиторы создают не требующую нотной записи электронную музыку, конкретную музыку, находят новые тембровые возможности музыкальных инструментов и человеческого голоса.

Вопросы для самостоятельной проработки:

1. Музыка советского кинематографа 60 – 70х гг.;
2. Музыка кино: (И. Дунаевский, М. Дунаевский, М. Таривердиев, Э. Колмановский, И. Шварц и др.);
3. Творческий путь А.М. Волконского (1933 – 2008);
4. Творческий путь С.А. Губайдулиной (1931 – 2025);

5. Творческий путь С.М. Слонимского (1932 – 2020)

Тема 1.4. Музыкальное искусство на постсоветском пространстве конца XX - начала XXI веков

НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПАРАДИГМЫ ПЕРЕСТРОЕЧНОГО ВРЕМЕНИ (1985 – 1991 гг.)

Перестроечное время – (инициировано генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачёвым в 1985 г. (де-факто 1987 г.) – 1991 гг.) – удовлетворение жажды информации, доступ к запрещенным в советский период духовным ценностям. Процесс сближения с западноевропейской культурой.

Возвращение запрещенных «полочных» фильмы и снятых спектаклей. Деятельность общественных организаций, влияющих на культурную жизнь в стране, творческих союзов. практическая реализация культурных проектов и возросший дефицит государственного обеспечения. Кризис кинематографа, концертной деятельности, книготорговли, музейного дела и др.

Театр, как общественная трибуна. Видные деятели сцены – М. Ульянов, А. Эфрос, А. Гончаров, Г. Товстоногов, О. Ефремов, М. Захаров, К. Лавров, и их выступления по каналам ТВ, на радио и страницах массовых периодических изданий с программными заявлениями и речами, конструктивными предложениями. Расширение свободы музыкантов в рамках зарубежных гастролей.

РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОКА, ПОП-МУЗЫКА.

Окончание периода «андеграунда» – развитие русского рока. Создание Московской рок-лаборатория (1985 г.). Рок как мироощущение, стиль жизни, форма социального существования. Музыкальная сторона рок-музыки. Образный мир рок-музыки. Стилиевые особенности. Жанровые разновидности. Рок-клубы СССР. Группы «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Машина времени», «Аквариум» и др. Музыкальная критика о рок-музыке. Пути слияния с академической музыкальной культурой.

ПОП-МУЗЫКА И ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАССОВОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ведущие представители советской эстрады: Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Лайма Вайкуле и др. Композиторы-песенники: Александра Пахмутова, Раймонд Паулс, Максим Дунаевский. Поэты-песенники: Николай Добронравов, Илья Резник, Леонид Дербенев и т. д. Поп-проекты и их исполнители. Успехи и неудачи на песенных международных конкурсах (Евровидение). Пути синтеза с академической музыкой.

ПОСТСОВЕТСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

К постсоветскому этапу современной истории принято относить период времени после декабря 1991 года, когда прекратило свое

существование государство – Союз Советских Социалистических Республик. (Беловежское соглашение 1991 года о прекращении существования СССР)

Лишившийся идеологической и, главное, финансовой поддержки государства, Союз композиторов теряет материальную и идеологическую поддержку, меняется парадигма взглядов на композиторское творчество – его содержание.

ВТОРАЯ ВОЛНА АВАНГАРДА. КОМПОЗИТОРЫ АСМ – 2.

В январе 1990 года создана «Ассоциация современной музыки – 2» (АСМ-2). А. Шнитке, А. Волконский, С. Губайдулина, [В. Сильвестров](#), Э. Денисов – композиторы-авангардисты старшего поколения, почетные члены организации. Общая стилистическая ориентация членов АСМ-2 связана в первую очередь с западным авангардом.

К кругу АСМ-2 принадлежит немало композиторов, среди них достойны упоминания еще некоторые имена. Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов – камерное творчество; Владслав Шуть – неоромантика в экспрессивной манере высказывания; Вячеслав Артёмов ориентируется на скрябинские «космические» концепции, сочетая их с импрессионистской изысканностью оркестрового письма. Безусловного внимания заслуживает творчество Александра Раскатова, Фараджа Караева, Сергея Павленко, Юрия Каспарова. Творчество Владимира Тарнопольского также имеет источником традиции западного авангарда. Произведения рубежа XX и XXI столетий дают возможность говорить о В. Тарнопольском как о первоклассном таланте

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 1990-ых – 2000-ых гг.

Возвращения интереса к творчеству отечественных дореволюционных композиторов, работавших в жанре духовной музыки, в частности Московской композиторской школы (А.Д. Кастальский, П.И. Чайковский, П.Г. Чесноков, А.Т. Гречанинов, В.С. Калинников, М.М. Ипполитов-Иванов, С.В. Рахманинов).

[В. Мартынов](#) – композитор-исследователь духовной музыки, предложил для обозначения этого рода сочинений термин «паралитургические жанры». Их образцы встречаются в его собственном творчестве: «Апокалипсис» на полный текст Откровения Иоанна Богослова (1991 г.) и «Плач Пророка Иеремии» (1992 г.), тоже на полный текст библейской Книги в церковно-славянском произнесении.

[Ю.А. Фалик](#) – особое место в развитии и новаторском взгляде на хоровое искусство. «Литургические песнопения» для солистов и хора a cappella на тексты «Молитвослова», Концерты для хора a cappella (стихи И. Северянина, М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Пушкина, А. Ахматовой и Н. Гумилёва), «Книга канцон» (стихи европейских поэтов XI – XVII вв.) и др.

[Э.Н. Артемьев](#) – один из основоположников отечественной электронной музыки, один из ведущих мастеров отечественной киномузыки (более 150 картин). Создание «Российской ассоциации электроакустической музыки» в 1990 г., работа в составе исполнительного комитета

Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ИСЕМ при ЮНЕСКО.

А.Л. Рыбников: новаторство и следование классическим традициям, сочетание разных стилей: русской духовной музыки, фольклора, массовой городской песни, рок-музыки. Обращение к этическим темам, нравственным проблемам. Благородство музыкального стиля, выпуклость, зримость образов. Инструментальные сочинения. Музыкально-театральные жанры в творчестве А. Рыбникова («Литургия оглашенных», опера «Живые картины времен Александра I по роману «Война и мир» графа Льва Толстого»). Музыка в кино.

В.А. Екимовский – один из виднейших представителей современной композиторской школы. Знакомство с музыкой А. фон Веберна, К. Пендерецкого, А. Онеггера – поворотный момент в творчестве и эстетике В. Екимовского. Деятельность по воссозданию и работа в АСМе.

Современная музыкальная культура как сложное комплексное явление, находящееся на стадии формирования. Взаимодействие музыкальных стилей и форм с ранее не пересекавшимися ее пластами: аутентичной народной музыкой, высоким академическим искусством и массовой культурой. **ВЫВОД:** Идет процесс формирования нового интеграционного языка, основанного на взаимодействии музыки и зрелищных видов искусства.

Тема 1.5. Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX в., начала XXI в.

СОВЕТСКАЯ МАССОВАЯ ПЕСНЯ.

Феномен музыки XX века. Истоки: песни, марши и гимны революционного подполья (Интернационал, Марсельеза (композитор – француз Руже де Лиль). Революционная массовая песня. («По долинам и по взгорьям», муз. Обработка А. Александрова, «Там вдали за рекой», «Марш Буденного» муз. Д. Покрасса и др.); Песни 30-ых годов – песни советских кинофильмов: кино. «Песня о встречном» Д. Шостаковича («Нас утро встречает прохладой»). Десятки кинопесен создал И. Дунаевский, начиная с «Весёлых ребят». «Спортивный марш» из к/ф «Вратарь» на стихи В. Лебедева-Кумача. Классикой стали «Песня о Родине» («Широка страна моя родная»), «Песня о весёлом ветре», «Марш энтузиастов» И. Дунаевского; «Катюша», «Партизан Железняк», «Песня о Щорсе» М. Блантера; «Орлёнок» В. Белого; и многие другие; Песни военных лет (см. тему 1.2); Советская массовая песня в послевоенные годы: 50-е годы – песни борьбы за мир и песни созидания. Композиторы: Б. Мокроусов, И. Дунаевский, В. Мурадели. Песня в 60 – 70 гг. Творчество А.Н. Пахмутовой (р. 1929) в содружестве с поэтом-песенником Н. Добронравовым. Песни к кинофильмам, молодежные песни, о героях своего времени, о космосе, о спорте и т.д. – летопись

времени. Другие композиторы: А. Бабаджанян, М. Фрадкин, О. Фельцман, М. Таривердиев.

80 – 90-е годы XX в. – перерождение массовой песни в сольную эстрадную, или джазовую композицию: «ВИА-стиль», «шансон», «диско», «электро-поп», «хип-хоп» (рэп), «брит-поп» и другие.

РОК-МУЗЫКА

Новаторское искусство второй половины XX века. Разновидности: рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, хард-рок, арт-рок, фолк-рок, барокко-рок, хэви-метал и др. Группы «Кино», «ДДТ», «Nautilus Pompilius» и др. Рок-фестивали (Ереван, ростов-на-Дону). Рок-группы Ленинграда 70-ых. Московская рок-лаборатория и передачи, рассматривающие процессы становления русского рока («Музыкальный ринг» и др.) Хард-рок в филармониях и выход из «андеграунда». Рок на современном этапе: «новая русская волна».

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

Песенный жанр XX столетия. По принадлежности к роду искусства: лирические, лирико-драматические, юмористические и т.д., по тематике: жизнь – смерть, ненависть – любовь; персоналиям: полностью авторская, авторские слова (музыка – нет) – «литературная песня», авторская музыка (слова – нет). Предшественники: городской романс, А. Вертинский. Родоначальники: Ю. Визбор, А. Якушева, Ю. Ким. Классический этап становления: А. Галич, Б. Окуджава, В. Высоцкий. Бардовские слеты и фестивали. Современники: О. Митяев, Т. Шаов и др.

ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ СПЛАВЫ

Слияние разных жанров и форм массовой музыкальной культуры в одном произведении. Различаются по двум признакам: 1. Взаимовлияние (джаз-рок, симфо-джаз, барокко-джаз, бард-род, этно-рок, электро-рок, электро-поп и т.д.) и 2. Тип исполнения (вокальные миксты, вокальные транскрипции инструментальных образцов). Исполнители: Группы «Арсенал», «Квадро», «Аквариум», «Тамбурин» и др.

ПОП-МУЗЫКА

Популярная музыкальная продукция на русском языке. 1960-е годы представлена такими исполнителями как Эдита Пьеха, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская и многими другими, а также ансамблями, организованными в Ленинграде в 1966 году («Поющие гитары») и в Москве в 1968 году («Весёлые ребята»). В 1970-е годы начали свою карьеру, а затем получили всесоюзную известность София Ротару, Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев. 1980-е годы – внутренний подъём. Многие музыкальные композиции, такие как «Лаванда» (София Ротару), «Миллион алых роз» (Алла Пугачёва), «Трава у дома» (группа «Земляне»), созданные в этот период, станут затем почти хрестоматийными классическими образцами. Получили известность: Лайма Вайкуле, Наталья Ветлицкая, Жанна Агузарова, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Игорь Тальков, Александр Серов, Ирина Понаровская, Александр Малинин, Игорь Николаев, Филипп Киркоров и другие. 1980-х появляются группы «Ласковый май» и «Мираж». 1990-е годы: Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Григорий Лепс и

другие. Также в этот период имели огромную популярность и исполнители шансона: Любовь Успенская, Сергей Коржуков и группа «Лесоповал», Михаил Круг, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и другие. В стране активно начало развиваться хип-хоп направление, свои первые шаги в этом жанре сделали такие коллективы как «Bad Balance», «Мальчишник», «Кар-Мэн». В конце 2000-х гг. российский рынок поп-музыки вступил в очередной переходный период. Альбомы: Глюк'озы – «Глюк'оZa Nostra», «Руки Вверх!» – «Сделай громче», ДеЦла – «Кто ты?», Земфиры – «Прости меня моя любовь», t.A.T.u. – «200 по встречной», ВИА Гра – «Попытка № 5» и «Биология», Валерии – «Страна любви», к 2010 году – цифровой контент (цифровых синглов, рингтонов, рингбэктонов и т. д.). Например, группы «Инфинити» – тиражом более миллиона копий. Однако основной проблемой рынка остаётся высокий уровень пиратства

В 2000-е годы некоторого международного успеха в странах Восточной Европы и Азии, в том числе в Китае достиг Витас; его альбом «Best» стал трижды платиновым в Китае; наиболее известные песни в его исполнении – «Опера № 2» и «Седьмой элемент». «Фабрики звезд» и их участники.

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

Мюзикл, рок-концерт, рок-опера (зонг-опера, рок-мистерия), рок-балет, рок-кантата, рок-фантазия, рок-поэма, рок-сюита и т.д. Рок-опера А. Журбина и Ю. Димитрина «Орфей и Эвридика», исполненная в 1975 г. «Поющими гитарами». «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» А. Рыбникова, поставленные Московским Ленкомом при участии группы АРАКС.

Раздел 2. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ)

Тема 2.1. Творчество С.С. Прокофьева (1891 – 1953)

НАЧАЛО МУЗЫКАЛЬНОГО ПУТИ КОМПОЗИТОРА

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953) – выдающийся советский композитор, классик мировой музыки XX века. Жизненный путь будущего композитора начался в селе Сонцовка, где его отец был управляющим имением. Здесь, под руководством матери-пианистки, начались занятия музыкой. Две оперы – «Великан» и «На пустынных островах» были первыми, сочиненными им в 9,10 лет. Одиннадцатилетний композитор был представлен С.И. Танееву, который признал дарование и рекомендовал заниматься музыкой. В течение 1902, 1903 гг. ученик С. Танеева Р.М. Глиэр

занимался с С. Прокофьевым композицией. Результатом стало создание и симфонии, и оперы «Пир во время чумы».

УЧЕБА В КОНСЕРВАТОРИИ

В 13 лет С. Прокофьев стал обучаться в Петербургской консерватории у А.К. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова по композиции и А.А. Винклера и А. Есиповой по фортепиано. В 1908 г. семнадцатилетний С. Прокофьев впервые выступил в публичном фортепианном концерте, после которого его называли «модернистом». Молодой С. Прокофьев становится частым гостем «Вечеров современной музыки», он был первым в России исполнителем фортепианных пьес А. Шёнберга. Два фортепианных концерта (1912, 1913 гг.) стали свидетельством творческой зрелости композитора. К 1914 г. С. Прокофьев завершил обучение как композитор и пианист, отправился в Лондон, где гастролировала оперно-балетная труппа С. Дягилева. По возвращении в Россию сочиняет балет «Ала и Лоллий» на либретто С. Городецкого, балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» на собственный текст по мотивам сказок А. Афанасьева, фортепианные циклы «Мимолетности» и «Сарказмы», «Скифскую сюиту», сонаты, романсы на стихи Бальмонта, Ахматовой, Агнивцева и др. Антиромантические тенденции, роднившие его творчество с устремлениями западноевропейских композиторов XX в., сказываются в использовании прозаических текстов («Гадкий утенок» для голоса и фортепиано). В предреволюционные годы С. Прокофьев работает над оперой «Игрок» по повести Ф.М. Достоевского (премьера состоялась в Брюсселе, 1929 г.), пишет Первую «Классическую» симфонию, посвященную Б.В. Асафьеву.

ГАСТРОЛЬНО-ЗАРУБЕЖНЫЙ ПЕРИОД: «ЛЮБОВЬ К ТРЁМ АПЕЛЬСИНАМ»

1918 г. С. Прокофьев концертирует за границей: в Японии, США, сочиняет оперу «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карло Гоцци, переработанной В. Мейерхольдом (поставлена в Чикаго, 1921 г.), камерные произведения, Третий фортепианный концерт. В начале 1920-х гг. в Париже исполняется его Скрипичный концерт, затем по просьбе С. Дягилева композитор работает над балетом «Стальной скок» на либретто Г. Якулова, с хореографией Л. Мясина (урбанистический балет не имел успеха). В 1927 г. С. Прокофьев совершил большое концертное турне по СССР. Из произведений конца 1920-ых гг. наиболее интересны Третья симфония и балет «Блудный сын».

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ: КАНТАТА «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ», БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

В 1933 г. С. Прокофьев вернулся на родину к новой аудитории, создает музыку к кинофильму «Поручик Киже», музыку к постановке «Египетские ночи» в Московском Камерном театре. К жанру киномузыки и музыки в драматическом театре С. Прокофьев обращается неоднократно: музыка к двум фильмам С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.) и «Иван Грозный» (1942 г.), кантату «Александр Невский» для оркестра, хора и солистки. В эти годы он создает балет «Ромео и Джульетта». Симфонические

принципы, определяющие стиль и сущность музыки «Ромео и Джульетты», получили дальнейшее развитие в двух следующих балетах «Золушка» (1944 г.) и «Сказ о каменном цветке» (1950). К двадцатилетию Октября (1937 г.) он создал необычное произведение – Кантату, взяв для нее тексты из «Коммунистического манифеста», «Тезисов о Фейербахе», из книги В.И. Ленина, Конституции Советского Союза.

ОПЕРЫ С.С. ПРОКОФЬЕВА

Наряду с балетами важное место в творчестве С. Прокофьева занимают его оперы: одноактная «Маддалена», «Игрок» Достоевского, «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел» по В. Брюсову, «Семен Котко» по повести В. Катаева (1939 г.), лирическая комедия «Обручение в монастыре» (1940 г.), эпопея «Война и мир» по роману Л. Толстого (1941 – 1952 гг.), «Повесть о настоящем человеке» (1948 г.) по книге Б. Полевого. «Войну и мир» С. Прокофьев писал в эвакуации на Кавказе: в Нальчике и Тбилиси.

МУЗЫКА КОМПОЗИТОРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Второй мировой войны возникла трехчастная симфоническая сюита «1941 год», кантата для солистов, хора и оркестра «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным» на стихи П. Антокольского, песни, Седьмая соната для фортепиано (всего у композитора девять сонат). С. Прокофьев был великолепным пианистом, исполнителем своей музыки. Его симфонии, в значительной своей части связаны с театральной музыкой или с тематическим материалом, предназначавшимся для других жанров и форм. Вторая симфония носила экспериментальный характер, материалом для Третьей симфонии послужила музыка оперы «Огненный ангел», в Четвертой тематизм связан с балетом «Блудный сын», только последние три симфонии – Пятая (1944 г.), Шестая (конец 1940-ых гг.) и Седьмая (1952 г.) - написаны с заранее продуманной концепцией.

В конце 1950 гг. прозвучала торжественная оратория «На страже мира» на стихи С. Маршака.

МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

С. Прокофьев был создателем музыки для детей: песня «Болтунья» на стихи А. Барто (1939 г.), симфоническая картина «Петя и волк» (1936 г.), сюита «Зимний костер» (1949 г.).

Смерть С.С. Прокофьева осталась незамеченной – он умер в один день со Сталиным в 1953 г.

Тема 2.2. Творчество Д.Д. Шостаковича (1906 – 1975)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975) – выдающийся русский композитор, классик музыки XX в., величайший симфонист, композитор-интеллектуал, музыкант-философ. Творческое наследие огромно по объему и универсально по охвату различных жанров, включает 15 симфоний, произведения для музыкального театра (оперы «Нос», «Леди

Макбет Мценского уезда», балеты «Золотой век», «Светлый ручей», оперетта «Москва-Черемушки»), музыка к кинофильмам («Златые горы», «Встречный», трилогия «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», «Встреча на Эльбе», «Овод», «Король Лир»), камерно-инструментальную и вокальную музыку. «Двадцать четыре прелюдии и фуги», сонаты для фортепиано, скрипки и фортепиано, альт и фортепиано, два фортепианных трио, 15 квартетов, два фортепианных, два скрипичных и два виолончельных концерта, романсные циклы, кантаты, оратории.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

Периодизация творчества Шостаковича включает ранний период (до 1925), средний (до 1960-ых гг.) и поздний период (последние 10 – 15 лет). Особенности эволюции и индивидуальное своеобразие стиля композитора связаны с множественностью составляющих элементов при высочайшей интенсивности их синтеза – это и звуковые образы музыки современного быта, и русская народная песенность, и речевые, ораторские и ариозно-романсовые интонации, и элементы из музыкальной классики, и самобытный ладоинтонационный строй авторской музыкальной речи.

ОБУЧЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Уроженец Ленинграда, Д. Шостакович получил образование в Ленинградской консерватории в классах пианиста Л. Николаева и композитора М. Штейнберга. Ранний период творчества совпадает с концом 1920-ых гг., временем дискуссий по вопросам советской художественной культуры, рождением нового стиля советского искусства – социалистического реализма. Весной 1926 г. оркестр Ленинградской филармонии впервые с триумфом исполнил его Первую симфонию. В эти годы Д. Шостакович отдает дань увлечению экспериментальными работами режиссера В.Э. Мейерхольда, операми А. Берга и Э. Кшенека, балетными постановками Ф. Лопухова. Сочетание острой гротесковости с глубоким трагизмом, типичное для экспрессионистского искусства, привлекает его внимание так же, как и музыка И.С. Баха, Л. Бетховена, П.И. Чайковского, М. Глинки, Г. Берлиоза, Г. Малера и М.П. Мусоргского. Опера «Нос» по повести Н.В. Гоголя (1928 г.) – одно из наиболее дискуссионных произведений творческой юности.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 30-ых гг.;

Начало 1930-ых гг. отмечено произведениями разных жанров: балеты «Золотой век» и «Болт», музыка к постановке В. Мейерхольда пьесы В. Маяковского «Клоп», музыка к спектаклям ленинградского Театра рабочей молодежи (ТРАМ), музыка к фильмам «Овод», «Златые горы», «Встречный»; музыка к эстрадно-циркового представлению ленинградского Мюзик-холла «Условно убитый». В эти годы происходит творческое общение со смежными искусствами: балетом, драматическим театром, кино; возникновение первого романсного цикла (на стихи японских поэтов). Центральное место занимает опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») по повести Н. Лескова.

СИМФОНИИ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

Пятая симфония (1936 г.) обозначила новый этап творческой биографии композитора и всей советской музыки. Жанр симфонии всегда был для него трибуной, средоточием философской мысли. Ни одна из пятнадцати написанных Шостаковичем симфоний не уходит от современности: Вторая – симфоническое посвящение Октябрю, Третья – «Первомайская» (поэзия А. Безыменского и С. Кирсанова), с Четвертой симфонии усиливаются философские размышления, Седьмая – знаменитая «Ленинградская» симфония. Тема войны надолго приковывает к себе помыслы композитора – в грандиозной Восьмой (1943 г.), в Десятой и Тринадцатой симфониях, в фортепианном трио, написанном в память И.И. Соллертинского, в Восьмом квартете, в музыке к фильмам «Падение Берлина», «Встреча на Эльбе», «Молодая гвардия». Девятая симфония – первое послевоенное произведение Шостаковича (1945 г.), через восемь лет появляется Десятая симфония, полная трагедийных коллизий и глубоких мировоззренческих проблем. Особое место занимают программные Одиннадцатая – «1905 год» (1957 г.) и Двенадцатая (1961 г.) симфонии. Тринадцатая симфония Шостаковича (1962 г.) по жанру близка оратории, написана для необычного состава: симфонического оркестра, хора басов и солиста баса. Текстовую основу пяти частей симфонии составляют стихи Е. Евтушенко. В 1969 году создана Четырнадцатая, посвященная Б. Бриттену, симфония для камерного оркестра: струнных, ударных и двух голосов – сопрано и баса. В ней звучат стихи Г. Лорки, Г. Аполлинера, М. Рильке и В. Кюхельбекера. Пятнадцатая симфония (1971 г.) является чисто инструментальной, содержит цитаты известных музыкальных тем (увертюра Дж. Россини «Вильгельм Телль», тема судьбы из «Валькирии» Р. Вагнера). Пятнадцать симфоний Д.Д. Шостаковича – пятнадцать глав летописи-эпопеи нашего времени.

КВАРТЕТЫ, КВИНТЕТЫ, КОНЦЕРТЫ И КАМЕРНАЯ ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Рядом с симфониями большое место занимают пятнадцать квартетов. Квартетное творчество Д. Шостаковича – одна из вершин развития жанра в послебетховенский период. Рядом с квартетами, по праву одно из высших мест в камерном жанре занимает Фортепианный квинтет (1940 г.) – произведение, сочетающее глубокий интеллектуализм и тонкую эмоциональность. Д. Шостакович внес большой вклад и в жанр инструментального концерта – фортепианного, скрипичного, виолончельного. По глубине мысли и драматургии они занимают место рядом с симфониями.

К камерной вокальной музыке композитор обращается в послевоенные годы: Шесть романсов на слова У. Ралей, Р. Бёрнса, В. Шекспира; вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», Два романса на стихи М. Лермонтова, Четыре монолога на стихи А. Пушкина, песни и романсы на стихи М. Светлова, Е. Долматовского, цикл «Испанские песни», Пять сатир на слова С. Черного, Пять юморесок на слова из журнала «Крокодил», Сюита на

стихи М. Цветаевой. Обилие вокальной музыки на тексты классиков поэзии и советских поэтов свидетельствует о широком круге литературных интересов композитора.

ОПЕРЫ И БАЛЕТЫ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

Д.Д. Шостакович – выдающийся мастер театральной музыки в разных жанрах – опера, балет, музыкальная комедия, эстрадные представления (мюзик-холл), драматический театр, музыка к кинофильмам (более тридцати) и к драматическим спектаклям («Клоп» В. Маяковского, «Выстрел» А. Безыменского, «Гамлет» и «Король Лир» В. Шекспира, «Человеческая комедия» О. Бальзака).

ВЫВОД: Неприятие мира насилия, лжи и бесчеловечности проявляется во многих произведениях Д. Шостаковича, в разных жанрах. По сути, кредо композитора – это вера в силу и мудрость Человека, восхищение богатством его душевного мира, сочувствие страданиям и высокий нравственный тонус. «Исповедь-проповедь всего человечества».

Тема 2.3. Творчество Г.В. Свиридова (1915 – 1998) и А.И. Хачатуряна (1903 – 1978)

Г.В. СВИРИДОВ – УЧЕНИК Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

Георгий Васильевич Свиридов (1915 – 1998) – самобытный композитор, один из первых представителей стилевого направления «новой фольклорной волны». Родился 3 декабря 1915 г. в г. Фатеже (Курская губерния) в семье почтового служащего. Отец погиб во время гражданской войны. После окончания музыкальной школы в г. Курске учился в Ленинградском музыкальном техникуме, с 1936 г. – на композиторском факультете Ленинградской консерватории, которую окончил в 1941 г. по классу Д.Д. Шостаковича. С 1956 г. жил в Москве, работал в театре и кино, в 1968 – 1973 гг. возглавлял Союз композиторов РСФСР.

Как композитор Г.В. Свиридов дебютировал циклом романсов на стихи А.С. Пушкина (1935 г.) – ярким репертуарным сочинением; в ранних инструментальных опусах (фортепианном трио, струнном квартете, фортепианных сочинениях) было ощутимо влияние Д. Шостаковича.

Г.В. СВИРИДОВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «НОВОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ВОЛНЫ»

С середины 1950-ых гг., начиная с вокального цикла «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956 г.), определился индивидуальный стиль композитора. Г.В. Свиридов сосредоточился на жанрах, связанных с русским поэтическим словом: кантате, оратории, вокальном цикле. Среди немногочисленной инструментальной музыки композитора настоящие шедевры, среди них – «Маленький триптих» для оркестра (1966 г.) и «Метель» (музыкальные иллюстрации к повести Пушкина, 1974 г.). С именем Г.В. Свиридова связано характерное для 1960-ых гг. движение в отечественной музыке – «новая

фольклорная волна»: вокальный цикл «У меня отец – крестьянин» (1957 г.), кантата «Деревянная Русь» (1964 г.) и поэма «Отчалившая Русь» (1977 г.) на стихи С. Есенина, кантата «Курские песни» (1964 г.) на подлинные народные напевы и тексты, ряд произведений на стихи А. Блока (вокальные циклы «Петербургские песни», 1964 г., и «Шесть песен», 1977 г.), А. Некрасова («Весенняя кантата», 1972 г.), А.С. Пушкина («Пушкинский венок», 1979 г.). Свиридов писал также на стихи В. Маяковского («Патетическая оратория», 1959 г.), Б. Пастернака («маленькая кантата» «Снег идет», 1965 г.), М. Лермонтова, В. Хлебникова, М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, на переводные тексты из поэзии В. Шекспира, Р. Бёрнса.

ЧЕРТЫ СТИЛЯ КОМПОЗИТОРА

Основная черта его стиля – опора на национальную жанровость (песенная основа) и на русскую интонацию, речевую и песенную, лаконизм и простота форм, прозрачности фактуры. Пронзительность свиридовской интонации своеобразно проявляется в том пласте его творчества, который связан с духовными мотивами. Он одним из первых обратился к данной тематике, создав в 1973 г. три хора к трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» и Хоровой концерт памяти А.А. Юрлова (хормейстера, одного из лучших исполнителей музыки Г.В. Свиридова). В последнее десятилетие своей жизни Г.В. Свиридов постоянно работал над хорами на церковнославянские тексты, некоторые из них вошли в крупный хоровой цикл «Песнопения и молитвы», но большая часть написанного пока не издана.

ВЫВОД: Творческая биография Г.В. Свиридова являет собой удивительный пример внутренней свободы, независимости при внешней адаптации к политическим и общественным условиям: он получил звание народного артиста СССР, звезду Героя социалистического труда, был депутатом Верховного совета РСФСР, лауреатом государственных премий. Его музыка была очень популярна: музыка из фильма «Время, вперед!» звучала в заставке новостей Первого государственного телеканала; услышать мелодии Свиридова можно в исполнении уличных музыкантов («Вальс» и «Романс» из музыки к драме Пушкина «Метель»). Умер композитор в Москве в 1998 г.

«РУБЕНС В МУЗЫКЕ» – АРАМ ИЛЬИЧ ХАЧАТУРЯН

Арам Ильич Хачатурян (1903 – 1978 гг.) – армянский советский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР. Музыковед Б.В. Асафьев назвал его «Рубенсом в музыке». Знаменитый «Танец с саблями» из балета «Гаяне» – звучащая визитная карточка Арама Хачатуряна, благодаря которой во многих странах мира за композитором утвердилось прозвище «мистер Танец с саблями». Эту музыку сам А.И. Хачатурян называл «непокорное и шумливое дитя», а ее популярность даже раздражала его, так как танец был написан по требованию постановщика балета за один вечер до премьеры.

ПОИСКИ СЕБЯ, СТАНОВЛЕНИЕ И УЧЕБА

Арам Ильич Хачатурян родился 6 июня 1903 года в Тифлисе, как именовалась тогда столица Грузии Тбилиси. Происходил из семьи переплетчика. Музыка с детства захватила его (забираясь на чердак дома, он выстукивал ритмы народных мелодий на медном тазу). Однако родители смотрели на эту склонность сына скептически. «В среде, окружавшей меня, не было уважительного отношения к профессии музыканта ...Взрослые считали, что музыка – занятие не для мужчины. Отец желал, чтобы я стал инженером или врачом. Кем угодно, но только не музыкантом», – вспоминал впоследствии А.И. Хачатурян. В коммерческом училище, где А.И. Хачатурян продолжал свое образование, существовал любительский духовой оркестр. Здесь А.И. Хачатурян освоил технику игры на духовых инструментах и впервые стал импровизировать. Затем Арам Ильич едет в Москву и поступает на биологическое отделение физико-математического факультета Московского университета. Однако увлечение музыкой заставило его попробовать поступить в Московский музыкальный техникум имени Гнесиных, куда он был принят после того как продемонстрировал отличные музыкальные способности, хотя не имел никакой теоретической подготовки. Занятия в техникуме требовали от него напряжения: нужно было восполнить знания по музыкально-теоретическим предметам, овладеть игрой на инструменте (виолончели), что в двадцать лет давалось куда труднее, чем детстве. Чтобы заработать на жизнь, Арам Ильич работал грузчиком в винных погребах и певчим в церковном хоре. В годы учения состоялась встреча с композитором Рейнгольдом Морицевичем Глиэром. Общение с Р. Глиэром и близкое знакомство с его произведениями помогли А. Хачатуряну выбрать профессию композитора. Первые же сочинения А. Хачатуряна принесли ему успех, потому что в них присутствовали живое ощущение армянской народной музыки, импровизационность изложения, красочность, терпкость гармонического языка.

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ – ПЕДАГОГ Н.Я. МЯСКОВСКИЙ

1929 г. по 1934 г. год А.И. Хачатурян учится в Московской консерватории, вначале в классе Михаила Фабиановича Гнесина, затем в классе знаменитого советского композитора-симфониста Николая Яковлевича Мясковского. Педагог «...не стремился нарушать или изменять то живое ощущение национальной музыкальной стихии, которое было впитано с молоком матери», однако требовал от учеников напряженной творческой работы. В классе Н.Я. Мясковского А.И. Хачатурян встретил и свою любовь – Нину Макарову. За годы учебы в консерватории А. Хачатурян написал более 50 произведений. Лучшим из всех созданных тогда камерных произведений оказалось Трио для кларнета, скрипки и фортепиано (1932 г.), получившее одобрение С.С. Прокофьева. Первым крупным произведением А.И. Хачатуряна стала «Танцевальная сюита» – истинный гимн танцевальности, близкой темпераменту и складу дарования композитора. Дипломной работой стала Первая симфония.

СОЧИНЕНИЯ ПРЕДВОЕННЫХ ЛЕТ, «СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ»

Период 1935 – 1941 годов – один из самых плодотворных в жизни и творчестве А.И. Хачатуряна. Завершена аспирантура Московской консерватории. Сочинен и успешно сыгран Фортепианный концерт. Вышли на экраны страны кинофильмы «Пэпо» и «Зангезур» с его музыкой. На сценах московских театров ставятся спектакли «Валенсианская вдова» и «Маскарад» Музыка к драме Лермонтова «Маскарад», написанная для Театра имени Вахтангова, использовалась впоследствии во многих других театрах. Наиболее ярким номером из нее стал вальс – огромная творческая удача. Композитор написал музыку более чем к 20 спектаклям.

Инструментальные концерты А.И. Хачатуряна с максимальной полнотой и яркостью воплотили наиболее характерные черты его стиля. В 1936 году Арам Ильич приступал к сочинению Фортепианного концерта. Скрипичный концерт появился четыре года спустя после Фортепианного, Виолончельный – еще через шесть лет. 16 ноября 1940 года состоялась премьера Скрипичного концерта Хачатуряна. «Концерт имел большой успех, я был счастлив», – красноречиво заключил свои воспоминания о премьере композитор. Мелодическое богатство, цельность формы и рельефность драматургических принципов Скрипичного концерта определили его успех.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

В годы войны А.И. Хачатурян сотрудничает с Кировским театром, находившимся в глубоком тылу на Урале, в Перми. Для Кировского театра были создан балет «Гаяне», для которого композитор использовал музыку более раннего балета «Счастье». Хореограф Н. Анисимова вспоминала: «Несмотря на все ужасы и последствия страшной войны, прошедшей перед моими глазами, скажу, что я никогда так легко не сочиняла танцы, как в балете «Гаянэ», никогда так не любила музыку, не восхищалась ею, как в этом балете». Летом 1943 г. года была создана Вторая симфония (или «Симфония с колоколом») – «реквием гнева, реквием протеста против войн и насилия». Наиболее значительным сочинением послевоенного периода стала партитура балета «Спартак» (1954 г.). Лучшей работой композитора в кино стала музыка «Отелло» – единственному совместному фильму А. Хачатуряна с известным режиссером С. Юткевичем, снятому в 1956 году. С. Юткевич высоко оценил магическое ощущение пронизывающего фильм сквозного ритма.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

1960 – 1970-е годы композитор продолжал активно сочинять в различных жанрах. Семь речитативов и фуг, Сонатина, Соната, Концерт для виолончели, 3 Концерта-рапсодии (для скрипки, виолончели и фортепиано) – каждое из этих произведений отражало этапы эволюции стиля А.И. Хачатуряна. Список произведений Хачатуряна завершился сольными сонатами для струнных инструментов – виолончели (1974 г.), скрипки (1975 г.) и альта (1976 г.). Здоровье А.И. Хачатуряна ухудшалось, и все чаще он говорил о своем желании быть похороненным в Ереване. После смерти 1 мая 1978 года композитора похоронили в пантеоне столицы Армении.

БАЛЕТ «СПАРТАК» (1954 г.).

«Приступаю с чувством огромного творческого волнения», – написал 9 июля 1950 года А.И. Хачатурян на первой странице партитуры балета «Спартак». На последней странице авторская ремарка гласит: «Три с половиной года длилась работа над «Спартак». Работал преимущественно летом. В общей сложности «Спартак» написан в 8 месяцев. Окончил 22 февраля 1954 года. Вся музыка написана в Старой Рузе в Доме творчества композиторов. Арам Хачатурян».

Первая постановка балета «Спартак» была осуществлена Ленинградским театром оперы и балета (ныне Мариинский театр) 27 декабря 1956 года (балетмейстер Л. Якобсон, дирижер П. Фельдт). Здесь творческой находкой постановщика явились живые скульптурные группы, служащие художественной заставкой к картинам балета. В 1958 году 12 марта на сцене Большого театра в Москве долгожданную постановку «Спартак» осуществил выдающийся балетмейстер Игорь Моисеев (дирижер Ю. Файер). Постановка эта поразила своей грандиозностью, зрелищностью. Особенно впечатлительны массовые сцены, в которых был занят почти весь состав балетной труппы Большого театра. В 1968 году состоялась третья постановка «Спартак» в Большом театре, которую осуществил Ю. Григорович. Он назвал свою постановку «спектаклем для четырех солистов с кордебалетом». На этот раз партитура А.И. Хачатуряна звучала свежо и современно. «Если надо в одном слове выразить смысл нового «Спартак», то я выбираю слово «современность», – писала выдающаяся советская балерина Галина Уланова. Под палочкой дирижера Геннадия Рождественского музыка А.И. Хачатуряна приобрела новую силу и высоко трагедийное звучание.

Эта постановка по праву считается лучшей. В хореографии XX века этот балет стал новым словом, квинтэссенцией героического мужского танца. Одну из интересных постановок «Спартак» осуществил белорусский балетмейстер Валентин Елизарьев.

Тема 2.4. Творчество Р.К. Щедрин (р. 1932) и А.Г. Шнитке (1934 – 1998)

Р.К. ЩЕДРИН – ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Родион Константинович Щедрин (р. 1932 г.) – композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. Родился в Москве в семье профессиональных музыкантов. В 1955 г. после обучения в Московском хоровом училище (ныне имени А.В. Свешникова) окончил Московскую консерваторию по классам композиции Ю.А. Шапорина и фортепиано Я.В. Флиэра. В 1965 – 1969 гг. преподавал в консерватории, позже занимал руководящие должности в Союзе композиторов, выступал с исполнением собственных произведений, в том числе как пианист.

Р.К. Щедрин завоевал известность в театральных жанрах: его балеты «Конек-Горбунок» (1960 г.), «Кармен-сюита» (1967 г.), оперы «Не только любовь» (1961 г.) были поставлены в Большом театре. Там же увидели свет балеты «Анна Каренина» (1972 г.), «Чайка» (1980 г.), «Дама с собачкой» (1986 г.), опера «Мертвые души» (1977 г.). В 1960-е гг. появились сочинения, основанные на фольклорном материале: концерт для оркестра «Озорные частушки» (1963 г.) и оратория «Ленин в сердце народном» (1969 г.) «Поэтория» для чтеца, женского голоса, хора и оркестра на стихи А.А. Вознесенского (1968 г.; в партии чтеца выступал сам поэт).

ВОПРОСЫ СТИЛЯ Р.К. ЩЕДРИНА

Стиль Р.К. Щедрина, ориентированный на традиционный фольклоризм, характеризовался совмещением элементов народного искусства и авангардных техник (элементы додекафонии, сонористики и др.). Конструктивным и виртуозным стилем отмечены его многочисленные фортепианные произведения: пять концертов для фортепиано с оркестром, цикл «24 прелюдии и фуги» (1970 г.) и др. Композитор работал в жанрах концертного типа, создавая музыку для разных инструментальных составов, оркестровые сюиты, произведения кантатного типа, в 1993 г. появилась его опера «Лолита» по В.В. Набокову. Еще в студенческие годы сочинения Р.К. Щедрина обратили на себя внимание своеобразием, оригинальностью стиля. Заканчивая консерваторию, он был уже автором балета «Конек-Горбунок» (по мотивам сказки Петра Ершова) и Первого фортепианного концерта, в котором молодой автор с невинно юношеским задором и дерзостью использовал частушечные мотивы, блестяще разработав их в вариациях финала. Концерт послужил основанием для приема студента четвертого курса в члены Союза композиторов и был отмечен премией на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1955 году.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСКОЛЬКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРА

Р.К. Щедрин работал в разных жанрах, стремясь к радикальному обновлению традиционных форм, активно осваивая современную композиторскую технику. Каждое его произведение всегда содержит в себе что-то новое, свежее, неожиданное, интересное. Так, в первой его опере «Не только любовь» (по мотивам рассказа С. Антонова) основой музыкального развития становятся частушечные мелодии. В опере «Мертвые души» композитор в неприкосновенности сохраняет прозаический текст Н.В. Гоголя и создает галерею колоритных персонажей-масок, саркастически высмеянных писателем. Вокальные партии этих героев представляют собой мелодически выразительную музыкальную речь, в точности соответствующую типу и характеру каждого из них (первым опытом подобного рода в свое время явилась незаконченная опера М. Мусоргского «Женитьба» по Н.В. Гоголю). Прозаический текст (из «Истории Пугачевского бунта» А.С. Пушкина) Р.К. Щедрин использует также в хоровой поэме «Казнь Пугачева». Произведения великих русских писателей являются сильнейшей привязанностью композитора. Образы русских; литературных героинь нашли свое воплощение в балетах Р.К. Щедрина «Анна Каренина» по роману Льва

Толстого, а также «Чайка» и «Дама с собачкой» по мотивам рассказов А.П. Чехова. Соавтором этих балетов стала знаменитая балерина Майя Плисецкая, творческое содружество с которой началось в 1967 году, когда на сцене Большого театра в Москве она исполнила главную роль в одноактном балете Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» – свободной транскрипции музыки одноименной оперы Жоржа Бизе.

Важное место в творчестве Р.К. Щедрина занимает фортепианная музыка. Он автор трех концертов для фортепиано с оркестром, фортепианных произведений в различных жанрах. Фортепиано привлекает Р.К. Щедрина не только потому, что сам он является превосходным концертирующим пианистом, но прежде всего по той причине, что среди музыкальных инструментов именно фортепиано способно воссоздавать сложные, многогранные образы. Композитор воспринимает его как инструмент полифонический. Для него полифония – это главный принцип музыкального мышления. Он часто обращается к различным полифоническим жанрам. Среди его фортепианных произведений есть пьеса «Basso ostinato» (полифонические вариации на неизменную басовую тему), «Полифоническая тетрадь» из 25-ти прелюдий, «24 прелюдии и фуги», расположенные по квинтовому кругу. Этот цикл является еще одним примером плодотворного развития традиции, заложенной монументальным «Хорошо темперированным клавиром» И. С. Баха. В преддверии 300-летия со дня рождения И.С. Баха Р.К. Щедрин познакомил слушателей с произведением, которое назвал аналогично одному из поздних баховских сочинений. Это «Музыкальное приношение» – одночастная композиция для органа, трех флейт, трех фаготов и трех тромбонов, которая продолжается более двух часов и представляет собой неторопливую беседу музыкальных инструментов. «Полифоническое бытие» свойственно всей деятельности Р.К. Щедрина, до предела насыщенной напряженной композиторской работой, как правило, над несколькими произведениями одновременно. Поэтому список его произведений обширен. Это симфонии, концерты, сюиты, кантатно-ораториальные и камерные сочинения, а также музыка для театра и кино. До сих пор любима в народе песня из кинофильма «Высота» «Не кочегары мы, не плотники», вышедшего на экраны в 50-е годы.

Главными истоками музыки Р.К. Щедрина являются традиции отечественной культуры, прежде всего русский фольклор, причем в самых различных его видах, в том числе и тех, которыми композиторы обычно пренебрегали. Так, композитор часто обращался к частушке. Одним из лучших произведений Р.К. Щедрина является одночастный концерт для оркестра «Озорные частушки», написанный в 1963 году. Музыка воссоздает атмосферу живого, веселого состязания, где участники стремятся перещеголять друг друга, соревнуясь в остроумии и находчивости. Только здесь вместо слов – яркие, броские частушечные интонации, а соревнуются не певцы, а музыкальные инструменты. Это замечательно соответствует специфике жанра, поскольку слово «концерт» в переводе на русский означает «состязание». Партитура концерта изобилует красочными

тембровыми находками, которые почти натурально воспроизводят звучания деревенской музыки. Таково, например, начало концерта: в разных голосах оркестра, словно перебивая друг друга, переплетаются короткие мотивы. Контрабас пиццикато и малый барабан с метелочками отстукивают равномерный ритм четвертями. Вот на его фоне зазвучала попевка у флейты, тут же «заспорили» скороговоркой фагот и валторна, «завизжала» пронзительно флейта-пикколо. Возникает неожиданный сдвиг, и начинается средний раздел концерта (концерт написан в трехчастной форме). Мы слышим простейший гармошечный аккомпанемент и новую частушечную тему, которая вразнобой вступает в разных вариантах то у трубы с сурдиной, то у тромбона, то у валторны, то у нескольких инструментов сразу. Она звучит громко, бесцеремонно и чуточку нахально, каждый раз завершаясь характерным для народного пения нисходящим глиссандо. В третьем разделе концерта, репризе, продолжается варьирование всех мотивов, которые переплетаются в причудливых контрапунктах, постепенно собираясь в единый тематический комплекс. Итогом всего развития становится блестящее заключительное проведение темы среднего раздела в увеличении в виде канона. Фольклорные традиции в других сочинениях. В последующих произведениях богатства русского фольклора Р.К. Щедрин осваивает все более широко. Так, в «Поэтории» на стихи Андрея Вознесенского — концерте для Поэта, женского голоса, хора, симфонического оркестра, партии света — композитор обращается к древним пластам фольклора. Это былинные напевы, плачи-причитания. Сольная женская партия написана для своеобразного, неповторимого голоса выдающейся русской певицы Людмилы Зыкиной. Русская народная песня, ее поэтические и мелодические богатства стали важнейшим средством для характеристики народной жизни, воплощения души народа в опере «Мертвые души». Композитор использовал здесь текст народной песни «Не белы снега», неоднократно упоминаемой писателем в поэме, и распел его в народной манере. В 1968 году Р.К. Щедрин написал второй концерт для оркестра — «Звоны», о котором говорил, что некоторые страницы его вдохновлены живописью величайшего русского художника Андрея Рублева (XIV — XV веков). В этом суровом эпическом произведении воссоздано звучание русских колоколов, используются интонации старинных знаменных распевов. И это не единственный пример интереса композитора к древнерусскому искусству и его творцам. В 80-е годы появилось камерное произведение для девяти инструментов «Фрески Дионисия». А рассказ Н. Лескова о русском иконописце Севастьяне был положен в основу хоровой девятичастной композиции «Запечатленный ангел». В преддверии 1000-летия Крещения Руси Щедрин создал «Стихиру» для симфонического оркестра на основе подлинного знаменного распева.

ВЫВОД: с годами все отчетливее проступает главная идея творчества Родиона Константиновича Щедрина — найти в нашем конфликтном, бурном времени духовный идеал, обрести его в глубинных истоках русской культуры.

АЛЬФРЕД ГАРРИЕВИЧ ШНИТКЕ (1934 – 1998) – ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Родился в г. Энгельсе (ныне Саратовская область) в семье переводчика и учительницы. В 1961 г. окончил Московскую консерваторию по классу композиции Е.К. Голубева; в 1961 – 1972 гг. преподавал на кафедре инструментовки. Среди произведений [А.Г. Шнитке](#) – оперы, балеты, симфонии, камерная и хоровая музыка. Композитор много работал в театре и кино, создал музыку к нескольким десяткам игровых, документальных и мультипликационных фильмов известных режиссеров. С начала 1990-х гг. постоянно жил и работал в Германии (семья композитора имеет немецкие корни), являлся членом- корреспондентом ряда зарубежных академий искусств, лауреатом множества зарубежных премий, Государственной премии РСФСР (1986 г.). А.Г. Шнитке – главная фигура советского музыкального авангарда наряду с Э.В. Денисовым и С.А. Губайдулиной. Для его стиля, начиная со второй половины 1970-х гг., характерно совмещение разнообразных современных композиторских техник на основе полистилистики. Как музыкальный аналитик А.Г. Шнитке неоднократно публиковал свои теоретические очерки, в частности, посвященные Д.Д. Шостаковичу и И.Ф. Стравинскому. Проявление полистилистики выражается в использовании принципа цитирования и аллюзии (стилистического намека, игры в стиль). Полистилистика разрешает и предполагает интеграцию «низкого» и «высокого», «банального» и «изысканного». Среди всех советских авангардистов А.Г. Шнитке пользовался наибольшей известностью как в России, так и на Западе. Кроме того, в произведениях композитора часто ощутимо «театральное» начало, возможно, идущее от его работы в прикладных жанрах сообщающее музыке характер комментария к некоему событию. Безусловным является высокое мастерство музыканта в драматургическом построении композиций.

А.Г. Шнитке оставил обширное наследие, в котором представлены почти все основные жанры и их гибриды. Это оперы «Жизнь с идиотом» (по рассказу В. Ерофеева, 1991 г.), «Джезуальдо» (1993 г.), «История доктора Иоганна Фауста» (по народной книге о докторе Фаусте, 1994 г.), балеты («Желтый звук» по В. Кандинскому, 1974 г., «Пер Гюнт» по Г. Ибсену, 1987 г.), девять симфоний (Девятая – незаконченная, 1998 г.), шесть concerti grossi, несколько концертов для солирующих инструментов с оркестром, оркестровых сюит, ряд ораторий и кантат («История доктора Иоганна Фауста», 1983 г.; «Реквием» из музыки к драме Ф. Шиллера «Дон Карлос», 1975 г.; Концерт для смешанного хора, на стихи Г. Нарекаци, 1985 г.; «Стихи покаянные» для смешанного хора, на древнерусские тексты, 1987 г.), камерно-инструментальная музыка, в том числе четыре квартета, фортепианный квинтет, струнное трио, трио-соната, четыре «Гимна» для разных инструментальных составов, три фортепианные сонаты и др. А.Г. Шнитке – автор музыки к художественным фильмам «Агония» (1974 г.), «Восхождение» (1977 г.), к телефильмам «Фантазии Фарятьева» (1979 г.), «Маленькие трагедии» (1980 г.), «Мертвые души» (1984 г.), к спектаклям

«Утиная охота» (МХАТ, 1978 г.), «Доктор Живаго» (Театр на Таганке, 1993 г.) и др. Умер в Гамбурге в 1998 году.

ВЫВОД: Его музыка — это сложный, трагический мир. Она отражает наше время, противоречивое, дисгармоничное. «Сама по себе жизнь, все, что нас окружает, настолько пестро... что мы будем более честны, если попытаемся все это отразить. Пусть слушатель сам решает, что он понимает, а что нет» — так определил композитор свою творческую миссию.

Тема 2.5. Новые композиторские имена второй половины XX века

Вопросы:

РОЛЬ А.М. ВОЛКОНСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО АВАНГАРДА – РАСШИРЕНИЕ ОРКЕСТРОВОЙ ПАЛИТРЫ

Послевоенный музыкальный авангард 1960-80-ых гг. представлен творчеством композиторов, выступивших на авансцену в начале 1960-ых гг. Хронологически первым авангардистом этой волны следует считать А.М. Волконского, который приехал в СССР с семьей из эмиграции (1947 г.). Продолжив обучение в Московской консерватории, он начал сочинять в серийной технике А. Шёнберга и А. фон Веберна. Группу «авангарда» возглавили три московских автора – Э.В. Денисов, С.А. Губайдулина и А.Г. Шнитке. Присоединялись в этот период и другие авторы, например [Н.Н. Каретников](#), С.М. Слонимский, Р.К. Щедрин, Б.И. Тищенко, А.С. Караманов, В.В. Сильвестров, Л.А. Грабовский, в Азербайджане – К.А. Караев, в Эстонии А. Пярт и др. Характерной особенностью музыкального авангарда на территории СССР были «неофольклорные ориентиры».

НОВЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ТЕХНИКИ В СОВЕТСКОЙ МУЗЫКЕ И МУЗЫКЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Хронологически первой осваиваемой «советским авангардом» техникой был сериализм, затем сонористика и алеаторика; одновременно началось развитие электронной музыки и разных смешанных видов письма и техник композиции: появились понятия из области полистилистики (термин введен в обиход А. Шнитке). К началу 1970-ых гг. русский авангард «совпал» с некоторыми тенденциями западного искусства. Ко второй половине 1970-ых гг. стали складываться явления, называемые «новым традиционализмом», неоромантизмом, «новой простотой» и т.д. Они отразились и в творчестве корифеев музыкального авангарда – у [С.А. Губайдулиной](#), в основе техники которой в принципе лежит тембровая композиция, или у Э. Денисова, в поздних сочинениях которого расширяется жанрово-стилистический спектр, у А. Пярта, который пришел к религиозному искусству аскетичной «новой простоты».

Характерной особенностью музыки 60 – 90-ых годов является соединение в одном произведении принципов различных жанров – симфонических, хоровых, камерных, инструментальных и вокальных. Появляются сочинения, имеющие особые, неизвестные ранее жанровые названия, например «Поэтория» Р.К. Щедрина, «Драматория» А. Караманова. Хоровые действия А. Гаврилина сочетают в себе признаки оратории, симфонии, вокального цикла, балета, драматического спектакля. Влияние жанра оратории обнаруживается в Тринадцатой симфонии Д. Шостаковича, а синтез симфонии, камерной вокальной и инструментальной музыки – в его Четырнадцатой симфонии. Подобные взаимодействия характерны и для музыкального стиля. В одном произведении могут сочетаться тональная музыка мелодического склада и жесткая, атональная; строгий «классический» стиль и музыка современного быта, эстрада, джаз. Так, например, С. Губайдулина написала концерт для двух оркестров, эстрадного и симфонического, С. Слонимский – Концерт для бит-группы с оркестром, А. Эшпай – Концерт для саксофона с оркестром, в котором соединил принципы симфонического стиля и джаза. [Г. Уствольская](#). *ПОЛИСТИЛИСТИКА – ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ И СТИЛЬ В МУЗЫКЕ КОНЦА XX НАЧАЛА XXI вв.*

В полистилистике применяется также прямое цитирование чужого музыкального материала, который либо противопоставляется авторской музыке, либо «растворяется» в ней. Одной из разновидностей полистилистики является коллаж (термин заимствован из живописи): использование в произведении фрагментов чужого или своего, ранее написанного сочинения. Коллаж должен вызвать впечатление парадоксальности, несовместимости с авторским музыкальным текстом.

Коренные изменения происходят и в области композиторской техники. Вместо привычного мажора и минора преобладает атональная музыка, используются серийная, сериальная техника, алеаторика, сонористика, микротоновая техника. Композиторы создают не требующую нотной записи электронную музыку, конкретную музыку, находят новые тембровые возможности музыкальных инструментов и человеческого голоса.

Раздел 3. ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Тема 3.1. Авангард в музыке первой половины XX века.

Экспрессионизм

*ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА XX ВЕКА В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ*

Меняющаяся социокультурная ситуация XX века, то само разрушающаяся, то самовосстанавливающаяся вне законов логики, повлекла за собой и калейдоскопические новообразования в сфере музыкального искусства. Музыку XX века отличает стилевой плюрализм, принципиально отделивший этот пласт музыкальной культуры от предшествующих музыкально-исторических эпох. Влияние идей Ф. Ницше. Поиск нового интонационного языка. Отказ от традиционности предшествующих форм. Эмансипация музыкальных смыслов. Звукотехнический прогресс и заключенное в нем противоречие, языковое новаторство, которое становится нормой и т.д. Феномен творчества XX века – запись мышления. Время **музыкального авангарда**. Его ведущие стилевые направления: экспрессионизм, неоклассицизм, конкретная и электронная музыка, а также – неофольклоризм, полистилистика. Как отражение многочисленных пластов всей музыкальной культуры в целом, можно говорить о многообразии методов художественного мышления, отражающихся в многочисленных композиторских техниках: пуантилизм, сонорика, алеаторика, додекафония – основные, но далеко не исчерпывающие композиторские находки.

Обострение конфликта личности и общества. Ощущения маленького человека – одиночки среди ужасов несправедливо устроенного мира. Мрачные чувства, их глобальные масштабы, вытесняющие окружающий мир, привели к формированию нового художественного направления – **экспрессионизма**.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА: НАПРАВЛЕНИЯ, СТИЛИ, ТЕХНИКИ

Композиторское творчество отличается разнообразием и пестротой стилевых течений. Завершается линия романтизма, развиваются импрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель), оперный веризм (П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини), экспрессионизм (Г. Малер, Р. Штраус, Нововенцы), неоклассицизм (О. Респиги, А. Казелла, И. Стравинский, П. Хиндемита), русский символизм (А. Скрябин), неофольклоризм (Б. Барток, М. де Фалья) и др.

Истоками **экспрессионизма** (expression – «выражение») были объединения немецких художников: дрезденская группа «Мост» (1905 г.) и мюнхенская «Синий всадник» (1911 г.). В музыке экспрессионизм представлен творчеством композиторов Нововенской композиторской школы во главе с А. Шёнбергом. Эстетика экспрессионизма – опирается на трагическое мироощущение европейской интеллигенции в преддверие мировых катаклизмов. В центре – болезненные, иррациональные состояния души, порожденные страхом и отчаянием, показ негативных сторон действительности, гуманистическая идея сострадания к униженным. Первые произведения – оперы «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса, последние симфонии Г. Малера, опера П. Хиндемита «Убийца – надежда женщин». Экспрессионизм возник на культурной почве Вены в недрах позднего романтизма, усилив свойственные ему субъективность высказывания, стремление проникнуть в психологические тайны сознания. Музыкальный экспрессионизм миновал период т.н. свободной атональности (1908-23 гг.) и

вступил в период додекафонии, которая стала главным итогом композиционных исканий А. Шёнберга и его учеников А. Берга и А. Веберна.

Додекафония – один из видов композиторской техники XX века, метод сочинения музыки, при котором вся ткань произведения выводится из двенадцати звучной *серии*. В своих теоретических трудах «Учение о гармонии» (1911 г.) и «Метод сочинения музыки с двенадцатью тонами» (1922 г.), А. Шёнберг обосновал конструктивное единство и логическую связность при отсутствии тональных отношений. Он считал, что музыка будущего должна быть *атональной*, то есть:

- прибегать к секундовым, квартовым и тритоновым вертикалям, избегая терцового строения;
- взамен ритмов – полиритмия;
- основываться на мелодии инструментального плана, включающей широкие и неожиданные скачки;
- использовать крайние регистры инструментов и необычные способы звукоизвлечения.

Но композитор, понимая, что атональность может привести к распаду формы, создает правила додекафонной техники. 1. В основе произведения – серия из 12-ти неповторяющихся по высоте, звуков. Звук нельзя повторять, чтобы не создать ощущение опоры – тоники. 2. Не употреблять более двух одинаковых интервалов, движений по хроматической гамме и трезвучию. 3. Варьировать серию в порядке: а) в прямом движении, изменяя ритмический рисунок, динамику, исполнительские штрихи и другие особенности композиторского музыкального языка; б) «*ракоход*» – повторение движение от последнего звука к первому; в) «*инверсия*» – повторение всех интервалов серии в обращении; г) «*ракоход инверсии*». 4. Все получившиеся новообразования можно транспонировать на любой интервал.

Музыкальной эмблемой додекафонии стала кантата А. Шёнберга «Уцелевший из Варшавы» – проклятие фашизму, беспощадный показ беззащитности человека перед насилием.

Неоклассицизм противоположен экспрессионизму объективностью высказывания, эмоциональной отстраненностью. Предпосылки неоклассицизма присутствовали в творчестве И. Брамса, М. Рegera, С. Франка, К. Сен-Санса, позднего К. Дебюсси и М. Равеля. Неоклассицизм стремился найти устойчивые эстетические и этические ориентиры в утверждении идеи эстетического «порядка», гармонии мироздания и человека, ясности выражения. Идеалы виделись в искусстве прошлых эпох, а главной задачей была опора на высокие образцы, «модели» прошлого. Основная черта – обращение к эпохам классицизма и барокко. Типичные формулы старинной музыки вводятся в контекст авторского стиля, адаптируются. Использование элементов «чужого» стиля вносит момент «отстранения» личного начала, создаёт временной диалог современности и прошлого. Неоклассицизм в разных культурах имел смысл возрождения

традиций национальных мастеров: во Франции – Ж.-Б. Люлли, клавесинистов, инструментализма XVII-XVIII вв.; в Италии – А. Вивальди, А. Корелли, Д. Скарлатти; в Германии – И. Баха, Г. Генделя; в Англии – вёрджиналистов и Г. Пёрселла. Пережил пору расцвета в 1920 – 30-е гг.

«**Новый динамизм**» во Франции и «**Новая деловитость**» в Германии позиционировались как реакция к позднему романтизму. «Довольно облаков, туманностей, аквариумов, ундин, ароматов ночи – нам нужна музыка земная, музыка повседневности» – словами Жана Кокто в манифесте «Петух и Арлекин» (1918 г.) это течение сформулировало свои требования, борясь с импрессионизмом, вагнеровскими влияниями и опасностями «русского лабиринта». Программа включала установку на ясность, рельефность мелодии, упрощение фактуры, доступность. Главным призывом было повернуться лицом к техническому прогрессу и отобразить его достижения. Обращаясь к новым сюжетам, композиторы хотели выйти из круга романтической тематики и ее средств. Сочинения 1910-20-ых гг.: балет Э. Сати «Парад», коллективный балет «Шестерки» «Новобрачные на Эйфелевой башне», мюзик-холльные балеты Д. Мийо «Бык на крыше» и «Голубой экспресс», фортепианный цикл Ф. Пуленка «Прогулки», симфоническая пьеса А. Онеггера «Пасифик 231», фортепианная сюита П. Хиндемита «1922 г.». Музыка отражает новую природу движения, воспроизводит индустриальные шумы, иронизирует цитатами из музыки разных стилей, воспроизводит новые бытовые танцы – фокстрот, шимми, регтайм, кейк-уок.

Неофольклоризм как направление типичен для малых стран центральной Европы – Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии. Его суть состоит в использовании древнейших слоев обрядового фольклора и фольклора географически удаленных мест. Музыкальный материал не подчиняется мажоро-минору и другим принципам европейской профессиональной музыки: из него выводятся новые принципы голосоведения, фактуры, инструментализма, цитирование уступает место свободному комбинированию фольклорных элементов.

Оригинальная музыкальная **культура джаза**, возникшая на американской почве вследствие соединения негритянского фольклора и местной бытовой музыки, с 1890-ых гг. привлекала внимание европейских композиторов в разных ее проявлениях (стиль кантри, спиричуэле, блюз, регтайм): колорит в симфонии А. Дворжака «Из Нового Света» (1893 г.), фортепианные пьесы К. Дебюсси и др. В 1910-20-е гг. регтайм и джаз оказывают влияние на европейские бытовые жанры (фокстрот, шимми), композиторы вводят джазовые элементы в сонату, балет, концерт, камерные произведения, симфонию и оперу: «Парад» Э. Сати (1917 г.), регтаймы И. Стравинского и Д. Мийо, фортепианная сюита «1922 г.» и финал Камерной музыки №1 П. Хиндемита (1921 г.), вторая часть Сонаты для скрипки и фортепиано (1927 г.), отрывки в опере «Дитя и волшебство» (1925 г.), фортепианные концерты М. Равеля и т.д. В послевоенной Европе джаз становится общекультурным символом «нового образа жизни».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА: НАПРАВЛЕНИЯ, СТИЛИ, ТЕХНИКИ, МЕТОДЫ КОМПОЗИТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Сериализм – композиторская техника, связанная с новой организацией пространства-времени, признаками которой являются: неповторяющиеся ряды звуков, программирующиеся динамические, тембровые и ритмические параметры. В частности, по теории К. Штокхаузена, в единую линию вытягиваются некоторые параметры, лежащие в разных измерениях: тембры как тоны-призвуки, высоты как звуки-частоты, ритм как частоты-длины, разделы формы как длины-пропорции. Названия произведений подчеркивают приоритет рационального начала: П. Булез «Структура I» для двух фортепиано, или «Перекрестная игра» К. Штокхаузена.

Интонационная структура серии определяется её интерваликой и пронизывает всю ткань произведения. Один из наиболее общих принципов использования серийной техники – непрерывное повторение серии.

Пуантилизм – один из методов современной композиции. Музыкальная ткань создается из точек-звуков, двузвучий, или точек-аккордов, разъединенных паузами, или скачками. Каждый звук имеет свой собственный динамический оттенок, штрих, регистр, которые трактуются как фраза, мотив в традиционной музыке. Произведения отличаются лаконизмом. («Детская пьеса» А. Веберна, «Структуры» для 2х фортепьяно П. Булеза). Родоначальник – А. фон Веберн.

Сонорика – композиторская техника, основанная на оперировании темброкрасочными звучностями – *сонорами*, или *кластерами*. Особенности сонорики заключаются в преобладании красочной стороны, обусловленной специфическими звуковысотными отношениями, а также значительно возросшей координирующей ролью темброартикуляционных и динамических средств (шепот, свист, крик, стук клапанами, игра на подставке, за подставкой и т.д.). Все найденные темброзвучности воспринимаются как целостные красочные блоки. «Атмосферы» Д. Лигети, «Трен» К. Пендерецкого и т.д.

Алеаторика – метод музыкального творчества, опирающийся на случайность, как на главный формообразующий принцип. Он предполагает незакрепленность музыкального текста (ткани или формы). Встречается у К. Штокхаузена, Дж. Кейджа и других представителей авангардизма. Трактуются как контролируемая, когда композитор все же выписывает некоторые мелодические отрезки, без указания ритма, и – неконтролируемая. Композитор создает лишь фрагмент музыкальной ткани и указания к нему. «Фортепьянная пьеса XI» К. Штокхаузена, фортепьянный концерт Д. Кейджа и др. Сочинение каждый раз может звучать по-новому, поэтому очень важны: его звуковая фиксация (запись на любой звуконоситель) и дата.

Полистилистика – техника композиторского письма, к которой в 60-е годы обратились многие композиторы (И. Стравинский, А. Берг и т.д.). Это намеренное сочетание в одном произведении несовместимых, или резко различных, разнородных стилистических элементов. Основные формы полистилистики: *цитата* – хорал из 60-й кантаты И.С. Баха в финале

скрипичного концерта А. Берга; *псевдоцитата* – часто встречается в творчестве К. Штокхаузена, иллюзия полифонии XIV – XVI вв.; *аллюзия* – намек на чужой стиль, ритмику, или формы музыки других столетий: «Пульчинелла» И. Стравинского, «Страсти по Луке» К. Пендерецкого и т.д. Теоретически обосновал это явление в музыке второй половины XX века А. Шнитке в статье «Полистилистические тенденции в современной музыке» (1973 г.)

Конкретная музыка – музыкальное направление, в котором звуковым материалом служат не музыкальные звуки, а записанные на пленку «звуковые натуры» – звуки подающих капель дождя, шум поезда, стук печатной машинки, вздохи, крики, скрип двери, пенье птиц и т.д. Эти записи преобразовываются с помощью электроаппаратуры, согласно замыслу композитора. К ним могут добавляться звучания музыкальных инструментов и певческих голосов.

Конкретная музыка родственна *электронной*, в этих двух направлениях выразилась идея полного переустройства музыкального искусства. Приемы этого направления обосновал французский инженер и музыкант П. Шеффер в 1948 году. Сначала нужно записать всякого рода бытовые звучания «звуковые натуры», потом – наложить друга на друга музыкальные и немзыкальные звуки. Перезаписать в обратном порядке весь материал, сменить скорость ленты при записи и соединять и варьировать уже готовые куски в конечное произведение. Так рождается «Симфония для одного человека» П. Шеффера и П. Анри (1950 г.). Конкретная музыка находит свое применение при оформлении драматических спектаклей и кинофильмов. К её особым приемам можно отнести и включение «звуковых натур» в контекст обычной «тоновой» музыки, как особого красочного эффекта («Пинии Рима» О. Респиги).

Электронная музыка (ЭМ) – музыка, создаваемая и реализуемая с помощью электронно-акустической, звукозаписывающей звуковоспроизводящей аппаратуры. Первые опыты по её созданию прошли в г. Кельне в студии Электронной музыки при радиоцентре. Основной музыкальный материал (по исследованиям К. Штокхаузена, П. Булеза и Д. Лигетти) – *синусоид*. Сочетание всех синусоидов называется «*белый шум*». Комбинации «белых шумов» образуют некое подобие глиссандо, которое К. Штокхаузен называет *континуумом* (от латинского – непрерывность). Такие произведения не могут быть исполнены ни на каком музыкальном инструменте, а для их записи нужны строго выверенные математические расчеты и выполненные специальные диаграммы. Поэтому композиторы и выступают сами в качестве исполнителей. «Песнь отроков» К. Штокхаузена, «Мутация» Л. Берио и др. Исторически, такая музыка была подготовлена развитием сонорной трактовки звукового материала и появлением таких инструментов, как «Волны Матерно» и «Терминвокс».

Тема 3.2. Экспрессионизм в творчестве западноевропейских композиторов

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ – ЭКСПРЕССИОНИЗМА

Музыка XX века в самом его начале впитала в себя художественные стили конца XIX столетия: поздний романтизм, импрессионизм, символизм. Однако уже перед первой мировой войной в ней стали проявляться более радикальные тенденции. В мироощущении людей того времени господствовали ощущения неустойчивости бытия, близости катастрофы. Грядущий перелом должен был уничтожить систему гуманистических ценностей, которая была фундаментом европейской культуры с эпохи Возрождения. Острота переживаний индивидуума, страдающей человеческой личности достигла в искусстве этого времени небывалого трагизма. Это отразилось в симфониях Густава Малера.

ТВОРЧЕСТВО ГУСТАВА МАЛЕРА (1860 – 1911)

Густав Малер – выдающийся австрийский композитор и дирижер, оперный режиссер. Крупнейший представитель европейского музыкального искусства конца XIX – начала XX века.

Творческий путь завершает линию «бетховенского симфонизма» – проблемы человеческого бытия, осознание противоречий современной ему эпохи. В его творчестве зарождаются многие особенности музыки XX века, в частности – экспрессионизма.

Дирижерская деятельность: 1880 г. – оперный дирижер в Бат-Халле, Любляне, Оломоуце, Касселе, с 1885 г. – в Немецком театре в Праге, 1886 – в Городском театре в Лейпциге. С 1888 г. – директор Королевской оперы в Будапеште, 1881 г. – увлечение музыкой П.И. Чайковского, 1891 – 1907 гг. – главный дирижер Городского театра в Гамбурге. 1897 – 1907 гг. – директор Венской придворной оперы – вершина дирижерской деятельности Густава Малера и расцвет работы самого коллектива. Вынужденный отъезд в США и с 1907 года – дирижер «Метрополитен-опера», а также, с 1909 г. – руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра. Гастролировал как дирижер.

Г. Малер – симфонист. (Жанр – непрограммной симфонической музыки). Создал 9 симфоний (10-я не окончена), «Песню о земле» для солистов и оркестра, песенные циклы. К раннему периоду творчества относятся первые 4 симфонии (1-я, чисто инструментальная, опирается на музыкальный материал вокального цикла «Песни странствующего подмастерья»; 2, 3, 4 – вокально-инструментальные симфонии, по музыкальному тематизму и поэтическим текстам отдельных частей связаны с вокальным циклом «Волшебный рог мальчика»). Для них характерно соединение эмоциональной непосредственности и трагической иронии, жанровой зарисовки и символики. Симфонии среднего периода творчества (5-7-я) составляют инструментальную трилогию, интонационно связанную с песенными циклами на слова Г. Рюккерта, и носят трагическую окраску.

Общечеловеческие коллизии решаются в них через тему личности и судьбы. В 8-й симфонии для воплощения философского содержания используются поэтические тексты средневекового гимна «*Veni creator spiritus*» (в 1-й части), заключительные сцены 2-й части «Фауста» Гёте (во 2-й части). В сочинениях позднего периода («Песня о земле», 9-я (чисто инструментальная) и 10-я симфонии) нашла выражение тема прощания с жизнью.

Вокальное творчество. «Песни странствующего подмастерья» (1883 г.). 12 песен из «Волшебного рога мальчика» для голоса с оркестром (1892 – 1898 гг.). «Песни об умерших детях» для голоса с оркестром на стихи Г. Рюккерта (1904 г.).

ТВОРЧЕСТВО РИХАРДА ШТРАУСА (1864 – 1949)

Р. Штраус – выдающийся немецкий композитор, дирижер, общественно-музыкальный деятель.

Исполнительская и дирижерская деятельность. Прошел путь от позднего романтизма к экспрессионизму, а затем и неоклассицизму. Создал тип симфонической поэмы, в которой философская направленность сочетается с яркой изобразительностью, театральностью музыкальных характеристик. Связь с произведениями мировой литературы: В. Шекспир, Н. Ленау, М. Сервантес и т.д. Творчество Р. Штрауса, тесно связанное с традициями романтического искусства (Р. Вагнер, И. Брамс, Ф. Лист), немецкой поэзией и философией (И.В. Гёте, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), отразило характерные тенденции западноевропейского искусства 1-й половины XX в.

Сочинения XIX века. Симфонические поэмы – одно из высших достижений автора. Своеобразие драматической поэмы Николауса Ленау «Дон Жуан». Трактровка Р. Штраусом образов поэмы Ленау (1888 г.). «Тиль Уленшпигель» (1895 г.) По старинным шутовским песням в форме рондо он иллюстрирует необыкновенные похождения героя народных баллад.

Творчество Р. Штрауса в первой половине XX века. Оперы «Соломея» (1905 г.), «Электра» (1908 г.), «Кавалер роз» (1910 г.). Различные типы опер. Оперное творчество Р. Штрауса отличается жанровым многообразием. Первая опера («Гунтрам», 1893 г.) написана по образцу вагнеровских музыкальных драм. В «Саломее» и «Электре» близость к экспрессионизму проявилась в обостренности выразительных средств, передающих состояние напряжённости, порой экзальтации (обилие хроматизмов и задержаний, элементы политональности, полиритмические эффекты, мощная и красочная инструментовка, оркестр увеличенного состава). Стилиевой поворот от повышенной экспрессивности и сложности музыкального языка к нарочитой простоте, прозрачности и экономности выразительных средств, произошёл в опере «Кавалер розы» (1910 г.), отличающейся ясностью языка, изящной комедийностью в духе опер-буффа В.А. Моцарта. В русле неоклассицизма созданы также оперы «Ариадна на Накосе» (1912 г.), «Молчаливая женщина» (1935 г.), «Дафна» (1937 г.) и др. Разнообразное по стилю оперное творчество Р. Штрауса оказало влияние на развитие музыкального театра 20 века.

Сохранилось большое эпистолярное наследие Р. Штрауса (издана переписка с Х. Бюловом, Х. Гофмансталем, Р. Ролланом, Г. Малером, И. Грегором, С. Цвейгом и др.). Р. Штраусу принадлежит также новая редакция трактата об оркестровке Г. Берлиоза («Instrumenta-lionslehre», 1905 г.).

КОМПОЗИТОРЫ НОВОЙ ВЕНСКОЙ ШКОЛЫ. ДОДЕКАФНИЯ

Арнольд Шёнберг (1874 – 1951) – глава Австрийской школы, виднейший представитель музыкального экспрессионизма. Автор музыкально-теоретических работ и критических статей. Творческий путь – пример непрерывных поисков в области музыкального языка и новых средств выразительности. Творчество сформировалось под воздействием эстетики символизма, позднего австро-немецкого романтизма и экспрессионизма, ярко выразило противоречивость современной эпохи.

Ранний «тональный» период (1897 – 1906). Неоромантические тенденции, влияние Р. Вагнера, начало педагогической деятельности (1903 г.). Первые ученики А. Шёнберга – А. Берг и А. Веберн. Симфоническая поэма «Пелеас и Мелизанда» (1903 г.), «Камерная симфония» (1906 г.) – последнее сочинение «тонального» периода, стоящее на пороге атонализма.

Атональный период (1907 – 1912). Атональность и атематизм – характерные приемы композиторской техники. Теория «эмансипации диссонанса» («Учение о гармонии», 1909 – 1911). Создание экспрессионистской оперы – монодрамы «Ожидание» (1909 г.), драмы с музыкой «Счастливая рука» (1913 г.). Вокальный цикл «Лунный Пьеро» (1912 г.), отражение принципа «говорящего пения».

Додекафонный период (1924 – 1944). Путь от свободной атональности («расширенной тональности») к серийной технике. Произвольная комбинация из 12 ступеней хроматической гаммы. Прямое проведение (версия), обращение интервалов (инверсия), ракоходное обращение и инверсия ракоходного обращения. Принципы додекафонной техники в Квинтете для духовых инструментов (1924 г.) и Пяти пьесах для фортепиано, ор.23 (1923 г.).

Поздний период (1944 – 1951). Кантата «Свидетель из Варшавы» (1947 г.). Отражение в музыке не только натуралистических эффектов, мотивов безнадежности и отчаяния, пассивного восприятия смерти, но и обобщенного образа величия, силы и страдания, утверждающегося в финале. Сочетание принципов додекафонной техники и других, тональных приемов развития. «Свидетель из Варшавы» – одно из первых сочинений зарубежного композитора, посвященное ужасам военного времени. Предвосхищение некоторых принципов развития музыки 50 – 60 годов («Военный реквием» Б. Бриттена, «Dies irae» К. Пендерецкого).

Творчество Альбана Берга (1885 – 1935) Ученик А. Шёнберга. Создатель серийной техники. Видный представитель музыкального экспрессионизма, испытавший значительную стилистическую эволюцию, но сохранивший при этом, целостность собственного стиля.

Раннее творчество. Влияние Р. Вагнера, Р. Штрауса, Г. Малера. Занятия у А. Шёнберга (1904 – 1910 гг.). Пьесы для кларнета, ор.5 (1913 г.), Три пьесы для оркестра, ор. 6 (1914 г.) – образцы атональной музыки. Продолжал песенную традицию И. Брамса и Х. Вольфа, достигнув вершины в этом жанре. (5 песен на слова П. Альтенберга, 1912 г.).

Опера «Воцек» (1915 – 1921 гг.) – одна из вершин оперной драматургии XX века. Сюжет одноименной драмы Георга Бюхнера. Воплощение в музыке стихии кошмара, ужаса, насилия, жестокости. Сгущенно-экспрессионистский характер оперной драматургии. Сочетание принципов атонализма с системой лейтмотивов и традиционных музыкальных форм.

Поздние сочинения. Одним из первых использовал современный музыкальный прием – *коллаж* (Лирическая сюита для струнного квартета, 1926 г.). Неоконченная опера «Лулу» (1935 г.). Принципы атонального стиля и техника додекафонии. Программный концерт для скрипки с оркестром (1935 г.). Более 20 литературных работ о композиторах новой венской школы.

Творчество Антона фон Веберна (1883 – 1945) А. Веберн – композитор, дирижер, педагог, один из наиболее видных представителей серийной и создатель серийно-пуантилистской техники композиции в зарубежной музыке XX века.

Музыкальные сочинения А. Веберна. Творчество сформировалось под влиянием эстетики экспрессионизма. Своеобразие и индивидуальность облика музыки. (Кантовский рационалистический идеализм, учение И.В. Гёте о развитии в природе, религиозно-христианская этика, всеобщая гармония, понимаемая абстрактно.) 6 багателей для струнного квартета (1913 г.), 5 пьес для оркестра (1913 г.), концерт для девяти инструментов соло (1934 г.), кантаты: «Свет глаз» (1935 г.), «Зажигающий луч жизни» (1939 г.), «И Вселенная молчит» (1943 г.). Ряд хоровых и сольных вокальных произведений.

Теоретические работы – «Путь композиции на основе двенадцати тонов» (1932 г.), «Путь к новой музыке» (1934 г.). Последователи А. Веберна («вебернисты») в разных странах (К. Штокхаузен в Германии, И. Булез во Франции, Л. Берио и Л. Ноно в Италии, Я. Ксенакис в Греции, Э. Кшенек в Америке).

ТВОРЧЕСТВО ХАНСА ЭЙСЛЕРА И «ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» КУРТА ВАЙЛЯ

Творчество Ханса Эйслера (1898 – 1962)

Х. Эйслер – ученик А. Шёнберга. Усложненность ранних произведений. Цикл сатирических миниатюр «Газетные вырезки» (1926 г.), близкий вокальному стилю оперы «Воцек» А. Берга. Творческое содружество с писателями Б. Брехтом, Э. Вайнертом, Х. Вольфом.

Песни Х. Эйслера. Броские, запоминающиеся мелодии, чеканный ритм, органическое единство текста и музыки. Х. Эйслер в Москве, встречи с А. Давиденко, С. Эйзенштейном, М. Кольцовым. Эмиграция из Германии

(1933 г.). Переезд в США (1938 г.). Работа в Голливуде. Х. Эйслер – музыкальный ассистент Ч. Чаплина (1942 – 1947 гг.).

Музыка к пьесам Б. Брехта: «Страх и отчаяние в третьей империи» (1938 г.), «Жизнь Галилея» (1947 г.) Возвращение на родину.

Поздние сочинения. Сочетание массовых жанров с мелодико-гармоническими усложнениями и политональными эффектами. «Трехгрошовая опера» Курта Вайля (1900 – 1950). Бертольд Брехт (1898 – 1956 гг.) – создатель теории эпического театра. Отличия принципов драматического и эпического театра. Своеобразие музыки. Танцевальные интонации и ритмы блюза, шимми, танго, фокстрота. Пародия на приемы и формы традиционной оперы как отражение принципа «Снижение через жанр». «Эффект очуждения» – вставные песенные эпизоды «зонги», обращенные непосредственно к публике и прерывающие развитие сюжета пьесы. Традиции «Трехгрошовой оперы», преломление жанра зонг-спиля в мюзикле.

Тема 3.3. Неоклассицизм. Неофольклоризм

ДВА НЕО- НАПРАВЛЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Неоклассицизм – направление в музыке XX века (и шире в современном искусстве вообще), для которого характерно обращение к принципам эстетики прошлых веков и стремление адаптировать формы европейского искусства прошлого к современной жизни. Неоклассицизм возник в качестве «отрезвляющей» (термин Ф. Бузони) реакции на такие течения искусства XIX – начала XX вв., как романтизм, символизм, импрессионизм, экспрессионизм. Основные методы неоклассицизма – стилизация и реконструкция музыки прошлых эпох. Лидером неоклассицизма считается И. Стравинский. Ярко это направление представлено в творчестве П. Хиндемита, отдельные черты неоклассицизма проявились в творчестве Ф. Бузони, Б. Бартока, К. Орфа, С. Прокофьева и др.

Неофольклоризм впервые проявил себя в произведении венгерского композитора Б. Бартока «Allegro barbaro» («Варварское аллегро»). Это небольшая фортепианная пьеса с подчеркнуто жёстким ритмом, создающим ощущение устрашающей, древней, доисторической силы. Две руки играют в разных тональностях. Образное содержание пьесы – грозовой разряд энергии, способный снести и разметать всё на своём пути. Следующими нефольклорными опусами стали «Весна священная» Игоря Стравинского и «Скифская сюита» Сергея Прокофьева (премьеры обоих произведений этих русских композиторов состоялись за границей).

ТВОРЧЕСТВО ПАУЛЯ ХИНДЕМИТА (1895 – 1963)

Пауль Хиндемит – центральная фигура современной немецкой музыки, композитор, альтист, дирижер, педагог, музыковед-теоретик. Огромное количество произведений во всех жанрах. Автор почти всех

поэтических текстов в собственных произведениях. Творческий путь – от музыкальных истоков (музыки И.С. Баха), к которым он периодически возвращался, к разнообразным экспериментальным течениям XX века. Вел активную концертную деятельность. Участник знаменитого квартета Ликко Амара.

Оперное творчество. «Кардильяк» (1926 г.). Своеобразие трактовки сюжета исторической повести Э. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери». Музыкальный язык сочинения. Детская опера – игра «Мы строим город» (1930 г.). *Симфоническое творчество* и его взаимосвязь с оперным («Художник Матис», (1934 г.); «Гармония мира», (1951 г.).

Фортепианное творчество. Сюита «1922» (1922 г.). «Ludus Tonalis» («Игра тональностей», 1942 г.). Тональный план цикла. Образный строй, жанровое разнообразие прелюдий, интерлюдий и фуг. Преломление принципов необарокко. «*Gebrauchsmusik*» – бытовая любительская музыка. Вокальный цикл для голоса и фортепиано «Житие Марии» (1913 г.).

Плод многолетнего труда П. Хиндемита-ученого – «Руководство по композиции» (1936 – 1941 гг.)

ТВОРЧЕСТВО КАРЛА ОРФА (1895 – 1982)

Карл Орф – композитор, музыковед, педагог. Основная область творчества – музыкально-сценические произведения, которые характеризуются простотой музыкального языка, связью с современной театральной драматургией и с демократической традицией мистерий, театра марионеток и итальянской комедии масок. Разработал новый тип музыкального спектакля.

Педагогическая деятельность. Вместе с Доротеей Гюнтер основал Гюнтершуле – школу особого типа музыкального воспитания детей на основе активного музицирования, развития чувства ритма. В 1950 – 54 гг. издал 5-томное собрание «Музыка для детей» («Schulwerk») – ставшее основой его музыкально-педагогической системы, получившей мировое признание и распространение.

Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1936 г.) – одно из лучших произведений композитора. Структура кантаты, характер тематизма, тонально-гармоническое развитие, тембровая драматургия, соотношение оркестра, хора и вокальных партий. «Кармина Бурана» – первая часть монументальной вокально-хоровой трилогии «Триумфы» (вторая сценическая кантата – «Катулли Кармина», 1942 г.; третья – «Триумф Афродиты», 1951 г.).

Оперное творчество. Различные типы оперной драматургии К. Орфа. Одноактные философско-сатирические оперы на сказочные сюжеты, сочетающий народно-песенные интонации с элементами мягкой иронии («Луна», 1939 г.; «Умница», 1943 г.).

Музыкальные трагедии, воссоздающие античную эпоху («Антигона», 1949 г.; «Царь Эдип», 1959 г.; «Прометей», 1968 г.). Сурово-сдержанный характер мелодического развития образов, опора на развернутые хоровые

сцены. Бытовая драма, насыщенная современным звучанием («Бернауэрин», 1947 г.).

ТВОРЧЕСТВО МАНУЭЛЯ ДЕ ФАЛЬИ (1876 – 1946) – выдающегося испанского композитора, представителя импрессионизма.

Ученик Ф. Педреля. Один из ведущих деятелей Ренасимьенто – национального возрождения Испании. Творчество разнообразно по жанрам, примечательно по мастерству и оригинальности стиля. Музыка отличается ритмическим богатством, яркостью красок и редким мелодическим обаянием. В его лучших сочинениях испанский характер выражен в его общенациональном содержании и в свободной от региональной ограниченности форме.

Ранний «мадридский» период (1890 – 1906 гг.). Опера «Короткая жизнь» (1905 г.); яркий национальный колорит сочинения.

Парижский период (1907 – 1914 гг.). Встречи с К. Дебюсси, М. Равелем, П. Дюка. Фортепьянный цикл «Испанские пьесы» (1908 г.), романсы на тексты Т. Готье (1908 г.), вокальный цикл «Семь испанских народных песен» (1911 г.). Чуткое претворение песенно-народных интонаций.

Зрелый «мадридский» период (1915 – 1920 гг.). Балет «Любовь-волшебница» (1915 г.), сюита для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании» (1915 г.). М. де Фалья в Гранаде. Встречи с Ф. Гарсиа Лоркой. Организация конкурса певцов-исполнителей старинных андалузских песен (канте хонде – глубинное пение).

Поздний период (1921 – 1940 гг.). Опера «Балаганчик маэстро Педро» (1922 г.). Сочетание ярко темпераментной музыки и народно-жанровой основы с элементами модернизма и неоклассицизма. Три пьесы для оркестра «Дань почтения» («Педрелиана», «Памяти Дебюсси», «Памяти Дюка», 1940 г.). Музыкально-критическая деятельность.

ТВОРЧЕСТВО БЕЛЫ БАРТОКА (1881 – 1945)

Выдающийся композитор, пианист, дирижер и педагог. Крупнейший исследователь музыкального фольклора Венгрии, Балканских стран. Многообразие жанров: опера, балеты, концерты, камерно-инструментальные ансамбли, скрипичные, фортепьянные и вокальные сочинения, многочисленные обработки народных песен, теоретические работы по фольклористике. Новатор в области музыкального языка: органически соединил в своем творчестве древнюю кварто-пентотонувую основу венгерской крестьянской песни с новейшими музыкально-выразительными средствами профессиональной европейской музыки, обогатив её метроритмическую и тембровую палитры. Сочинения его обладали подлинным венгерским характером.

Эстетические принципы Б. Бартока оказали влияние на формирование композиторских школ в странах Восточной и Юго-Восточной Европы.

Театр Б. Бартока. Одноактные музыкально-сценические произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911 г.). Импрессионистские и экспрессионистские тенденции оперы, характерные

для музыкальной драмы XX века, оригинальное претворение венгерского национального мелоса. Балет «Деревянный принц» (1916 г.) – сказочная пантомима, окрашенная в гротескные тона. Кукольные страдания Принца, танец обольщения Принцессы, механический балетный номер Деревянного принца – отражение балетной драматургии «Петрушки» И. Стравинского. Балет «Чудесный мандарин» (1919 г.). Насыщение музыки урбанистическими ритмоинтонациями, олицетворяющими мир зла, коварства и порока. Использование лейтмотивной системы. Политональные и полифункциональные комбинации, полиритмические и полиметрические соотношения тематизма как характерные тенденции.

Фортепьянные сочинения. Пьеса «Allegro barbaro». Транскрипции народных песен, циклы произведений, опирающихся на фольклор («Детям», 1909 г.). Сюитный цикл «Румынские народные танцы» (1915 г.): образный строй, тонально-гармоническое развитие, ладовые особенности. Совместно с Золтаном Кодай участвовал в педагогических преобразованиях музыкального образования Венгрии. Его «Микрокосмос» – огромный труд, состоящий из 153 пьес для фортепиано (1939 г.) – уникальное педагогическое пособие для детей исполнителей и слушателей.

ЭЙТОР ВИЛА-ЛОБОС (1887 – 1959)

Крупнейший и самобытнейший композитор XX века. Глава национального направления и создатель современной музыки Бразилии. Внес большой вклад в музыкальное просвещение. Дирижер, фольклорист, педагог и музыкально-общественный деятель. Записал свыше 1000 народных мелодий.

С 1915 г. выступал с авторскими концертами. В 1923 – 30-ых гг. жил преимущественно в Париже, общался с французскими композиторами. В 30-ых гг. провёл большую работу по организации единой системы музыкального образования в Бразилии, основал ряд музыкальных школ и хоровых коллективов, Национальной консерватории хорового пения (1942 г.), был одним из основателей (1945 г.) и президентом Бразильской музыкальной академии. Автор специальных учебных пособий («Практическое руководство», «Сольфеджио», «Хоровое пение» и др.), теоретического труда «Музыкальное воспитание». Выступал как дирижёр, пропагандировал на родине и в других странах бразильскую музыку.

Его лучшие произведения отличаются богатством мелодики, впитавшей в себя интонации бразильских песен, сочностью гармонического языка, остротой ритмического рисунка и неизменной конкретностью музыкальных образов. Музыка во многом связана с бытовыми традициями.

В обширном и разнообразном в жанровом отношении наследии Эйлора Вила-Лобоса выделяются симфонические (поэма, сюита) и камерно-инструментальные жанры. Фортепьянный цикл «Бразильские бахианы» (1944 г.), камерные эпизоды «Шорос» (1929 г.), произведения для гитары, для арфы, хоры, песни и т.д.

Творчество этого композитора – глубоко национальное со своеобразными тенденциями, характерными для современной европейской

культуры. Это одна из вершин латиноамериканской музыки XX века. В 1986 г. году в Рио-де-Жанейро открыт музей Э. Вила-Лобоса.

Тема 3.4. Новый динамизм во Франции и Польская музыка XX века

ЭРИК САТИ (1866 – 1925) – ОДИН ИЗ САМЫХ СВОЕОБРАЗНЫХ КОМПОЗИТОРОВ НАЧАЛА XX ВЕКА

Принимал участие в формировании импрессионизма, но потом выступил против него. Эксцентричность в названии и содержании произведений, парадоксальные высказывания и пренебрежение к красоте звучания. «Три пьесы в форме груши» для фортепиано (1903 г.) «В лошадиной шкуре» для оркестра (1911 г.)

Балет «Парад» (1917 г.) – создан в содружестве с Ж. Кокто и П. Пикассо. Поразил публику новизной эстетики настолько, что на премьере разыгрался скандал. Подчеркнутая грубоватость музыкального языка, широкое использование шумов (в партитуре звучание пишущей машинки и автомобильной сирены), декорации и костюмы в духе кубизма. В музыке – дух мюзик-холла, интонации и ритмы бытовых уличных мелодий. *Драма с пением «Сократ» (1920 г.)* – лучшее сочинение Э. Сати. Оказал большое влияние на эстетические принципы «Шестерки», но вскоре отошёл от этой группы.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МУЗЫКЕ – УРБАНИЗМ

20-е гг. XX века появляются новые антиромантические идеи, нашедшие отражение в урбанизме и стиле «новой деловитости», возникшем в музыке Франции.

Урбанизм – это музыка города, лязг механизмов, шум машин и грохот станков. Роль теоретика «нового искусства» взял на себя Жан Кокто, который в 1918 году опубликовал памфлет «Петух и Арлекин». Петух – символ зари, в образе которого воплощен смелый национальный дух Франции, а Арлекин – шут, не придерживающийся твердых этических и эстетических правил. «Довольно облаков, туманностей, аквариумов, ундин и ароматов ночи – нам нужна музыка земная, музыка повседневности» – слова из памфлета декларировали борьбу с импрессионизмом, с вагнеровскими влияниями, с поздним романтизмом. Такое движение получило во Франции название **«новый динамизм»** – это установка на современные городские образы, ритмы жизни и танцев, ясность, рельефность мелодии, упрощение фактуры. Взрыв интереса к «новому динамизму» пришелся на 20-е годы и ярче всего претворился в творческом содружестве французских композиторов, получивших название «Шестерка». В содружество вошли Артюр Онеггер (1892 – 1955), Дариус Мийо (1892 – 1974), Франсис Пуленк (1899 – 1963), Луи Дюрей (1888 – 1979), Жермен Тайфер (1892 – 1983) и Жорж Орик (1899 – 1983).

Первые годы существования содружества, в творчестве всех её членов наблюдается общность устремлений, и главное – дух отрицания искусства старшего поколения, романтизма и импрессионизма, сделавших, по их мнению, французскую музыку излишне утончённой. Другим был свойствен зазор, стремление к ниспровержению авторитетов, к эпатажу публики. Образы для собственных произведений члены «Шестёрки» искали в звуковом мире современного города, в новых формах музыки (джаза, кабаре, мюзик-холла), а также в национальных и старинных традициях французской культуры.

Один из главных лозунгов «Шестерки» – приближение музыки к современности, которая воплощена в темпах жизни города. Почвой для такой музыки «новой простоты» и «повседневности» должен стать слой бытовой музыки. Члены «Шестерки» собирались на веселые сборища по субботам. Д. Мийо так вспоминает: «На этих собраниях, проходивших в атмосфере веселья и безмятежности, определился характер произведений, возникших под влиянием эстетики мюзик-холла».

Черты музыки «Шестёрки»:

- 1) использование интонаций музыки быта, ритмов модных танцев, мелодики уличных песенок и т.п.;
- 2) простые и примитивные линии голосов, прочерченные ясно и жёстко, при этом не гармонирующие друг с другом;
- 3) политональность – голоса и пласты фактуры написаны в разных, часто далёких тональностях;
- 4) пристрастие к музыкальному театру («Бык на крыше» и другие балеты Д. Мийо, коллективная опера-балет «Новобрачные на Эйфелевой башне»);
- 5) гротескные тексты и сюжеты (вокальный цикл Д. Мийо «Сельскохозяйственные машины» на тексты из каталога сельскохозяйственных машин).

БАЛЕТ «БЫК НА КРЫШЕ» ДАРИЮСА МИЙО

Одним из самых известных сценических произведений «Шестёрки» стал балет «Бык на крыше» Дариуса Мийо по сценарию Жана Кокто, поставленный в 1920 году. Балет сразу приобрел скандальную репутацию из-за экстравагантности сюжета и включения «музыки улицы». Д. Мийо хотел использовать музыку к популярному кинофильму Чарли Чаплина, но Ж. Кокто предложил поставить спектакль. Название балета заимствовано из модной уличной бразильской песенки. Сюжет балета комичен, действие происходило в Америке во времена «сухого закона». Во время налёта полицейских на подпольный бар, владельцы тут же превращают его в кафе-молочную. В балете было много акробатических трюков, поставленных для братьев Фраттелини. «Бык на крыше» – это остроумная эксцентриада, пантомима – фарс. Музыка основана на эстрадно-танцевальных ритмах; мелодиях латиноамериканского фольклора. Два года Д. Мийо жил в Бразилии, где работал секретарем французского посла – поэта П. Клоделя. Бразильские впечатления отразились в его творчестве. Музыка развивается

стремительно, как в калейдоскопе, сменяются мелодии песен и танцев. Это темы танго, блюза, самбо, чарльстона и португальской песни фадó, бразильского танца машише, в Америке известного как «ту-степ». Контрастом к стремительной музыке служили движения актеров, как в замедленной съемке кино, это придавало действию характер «сновидения».

Германии 20-х годов урбанизму был близок Пауль Хиндемит, в музыке которого проявил себя стиль «новой деловитости» или «новой вещности». К его урбанистическим опусам относятся оперы «Новости дня» и «Туда и обратно». Черты стиля немецкого урбанизма: линейное письмо (в инструментальных опусах), жёсткий ритм, конструктивная ясность и упорядоченность.

КОМПОЗИТОРЫ ФРАНЦУЗСКОЙ «ШЕСТЕРКИ» – ГРУППА «LES SIX»

Луи Дюрей – композитор, общественный деятель и музыкальный критик. Участник Движения Сопротивления, возглавлял подпольный национальный комитет музыкантов. Его «Песню борцов за свободу» пели французские партизаны. Член Французского комитета сторонников мира. Среди сочинений: комическая опера «Случайность» (1923 – 1925 гг.), кантаты, в том числе, на слова В.В. Маяковского, оркестровые, камерно-инструментальные и фортепьянные произведения. Театральная музыка, романсы и песни. С 1950 года – критик музыкального раздела газеты «L'Humanité».

Жорж Орик – композитор и музыкальный деятель. Участвовал в антифашистском движении. Являлся президентом Общества по охране авторских прав композиторов и музыкальных издателей. Одним из первых использовал приемы джаза, увлекался мюзик-холлом, активно работал в области кино. В сотрудничестве с С.П. Дягилевым и для его труппы создал ряд балетов, в т.ч. «Матросы» (1924 г.). Среди лучших сочинений – «хореографическая трагедия» «Федра» (1949 г.).

Жермен Тайфер – композитор. В 1937 году участвовала в создании массового спектакля «Свобода». С 1942 – 45 гг. находилась в эмиграции в США. Среди сочинений выделяются концерты для инструментов и для голоса с оркестром. Автор оперы «Жил-был кораблик» (1951 г.), балета «Чудеса Парижа» (1949 г.). Писала оркестровые, камерно-инструментальные и фортепьянные произведения.

Дариус Мийо (1892 – 1974) – занимает видное место в музыке XX века. Композитор большого самобытного дарования. Несколько лет провел на дипломатической службе в Бразилии, в качестве секретаря посла Франции (*П. Клоделя*). Знакомство с музыкой Южной Америки нашло отражение в «Бразильских танцах», подкупающих свежестью мелодии и остротой ритмов. Испытал влияние музыки И.Ф. Стравинского. Его стиль – политональный, ритмически импульсивный, с четко прослеживающейся фольклорной основой. «Маленькие симфонии» – увлечение политональностью (каждый голос партитуры написан в собственной тональности). «Бык на крыше» (1924 г.) – музыкальный фарс. «Провансальская сюита» для симфонического оркестра (1936 г.) – прекрасное по своей мелодической свежести

произведение. Опера «Христофор Колумб» (1930 г.). Балет «Сотворение мира» (1923 г.).

Творческий путь Артюра Онеггера (1892 – 1955) – яркого композитора XX столетия, большого и взыскательного мастера.

Оперно-ораториальный жанр – оратория на библейскую тему «Царь Давид» (1921 г.). Основываясь на синтезе элементов различных видов искусств, создал новые разновидности сценических жанров. Оратория «Жанна д'Арк на костре» (1935 г.) – драматические страницы, оставляющие глубокое впечатление.

Симфоническая музыка – картина «Пасифик 231», в которой изображен бешеный бег мощного паровоза. Трагические переживания военных лет воплощены в музыке второй и третьей («Литургической») симфоний. Вторая (1942 г.) – полна драматизма и тревоги, музыка большого эмоционального напряжения. «Литургическая» (1946 г.) – большая гуманистическая идея, искреннее повествование человека, пережившего ужасы войны и надеющегося на мирное будущее (эпиграф симфонии – «Дайте нам мир»). Пятая симфония («De tre re», 1951 г.) – противопоставление атональному искусству. В книге «Я композитор» (195 г.) – высказал ряд критических замечаний по поводу засилья атональной музыки.

Творчество Франсиса Пуленка (1899 – 1963) – выдающегося композитора и пианиста. Яркие достижения Ф. Пуленка – буффонная опера «Грудь Тирезия» (по Г. Аполлинеру, 1944 г.), трагедийная опера «Диалоги кармелиток» (по Ж. Бернаносу, 1956 г.), лирико-психологическая моно-опера «Человеческий голос» (по Ж. Кокто, 1958 г.). Большое место в творческом наследии Ф. Пуленка занимают камерно-вокальные (св. 160 песен, на слова Г. Аполлинера, П. Элюара, М. Жакоба, Л. Арагона, Ж. Кокто и др.) и хоровые произведения. Монодрама «Человеческий голос» (1958 г.) – лучшее произведение композитора. Жанр монодрамы. Параллели с оперой «Ожидание» А. Шёнберга. Музыкальная драматургия. Деление на сцены. Чередование ариозных эпизодов, речитативов и ариозных «связок».

Патриотическая кантата «Лик человеческий» (1943 г.). Вершина творчества Ф. Пуленка, на стихи Элюара, издано подпольно, 1943 г. Прославляет свободу. *Камерные* и другие сочинения: (хоровое творчество, балеты, концерты, сонаты). Композитор-лирик, Ф. Пуленк придавал большое значение мелодии, его называли «французский Шуберт». Опираясь на традиции французской народной песенности, развивал также принципы музыкального интонирования К. Дебюсси и вокально-декламационности М.П. Мусоргского. Оставаясь преимущественно в рамках тональной системы, Ф. Пуленк использовал усложнённые гармонические средства (многотерцовые структуры) и др.

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРОВ ПОЛЬСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ XX ВЕКА

Музыка Польши в XX в. представлена именами двух ярких композиторов, имеющих мировую известность. **Витольд Лютославский** (1913 – 1994) и **Кишиштоф Пендерецкий** (1933 – 2020)

Витольд Лютославский родился и прожил всю жизнь в Варшаве. В 1932 г. он стал студентом Варшавской консерватории по классу композиции. В конце 30-х гг. состоялись первые композиторские дебюты. В годы войны после службы в армии, В. Лютославский выступал в артистических кафе оккупированной Варшавы, в 1941 г. появился известный парафраз «Вариации на тему Паганини». В 50-е гг. В. Лютославский тяготеет к фольклорному направлению и неоклассицизму, затем кратковременно увлекается додекафонией, но концу 50-ых гг. сложатся его уникальный стиль. Новый этап эволюции В. Лютославского начался с «Венецианских игр» для камерного оркестра (1961 г.), где он впервые испытал новый метод «ограниченной алеаторики». Однако композитор всегда оставался на фундаменте европейских музыкальных традиций, но новаторски преломленных (Вторая симфония, «Книга для оркестра», Виолончельный концерт). В последний период творчества (80 – нач.90-ых гг.) В. Лютославский продолжает работать в области симфонической формы: с одной стороны, заметно его стремление к развитию находок 60-ых гг. (Двойной концерт, «Цепи 1-3») с другой – поиски свежих контактов с классическими традициями (Партита, Фортепианный концерт, Третья и Четвертые симфонии). Все произведения В. Лютославского записаны на диски лучшими фирмами грамзаписи, он получил все самые престижные премии, звания и награды, а его последнее сочинение – Четвертая симфония (1992 г.) была признана в 1993 г. лучшим произведением в мире.

Кишиштоф Пендерецкий – родился в Дембице, после окончания Государственной высшей музыкальной школы в Кракове стал профессором полифонии и композиции, позже преподавал те же дисциплины в Германии и США. К. Пендерецкий – один из лидеров музыкального авангарда. Международная известность пришла к нему в 1960 г., когда был исполнен «Плач по жертвам Хиросимы», где использованы средства сонористики. За «Плачем» последовала «Полиморфия», основанная на энцефалограммах больных людей, сделанных во время прослушивания ими «Плача». В своих сочинениях он успешно соединяет новейшие приёмы композиторской техники с глубоким духовным содержанием музыки, обращаясь при этом к традиционным жанрам и формам церковного музицирования. Примеры тому: «Страсти по Луке» (1965 г.), «Утренняя» на православные тексты на церковнославянском языке (1971 г.), оратория «Магнификат» (1974 г.) и «Польский реквием» (1983 г.). Оперы К. Пендерецкого привлекли внимание театров разных стран («Дьяволы из Лудена» (1969 г.), «Потерянный рай» (1978 г.), «Король Убу» (1991 г.). В конце 70-ых годов композитор обратился к неоромантизму.

Тема 3.5. Английская музыка XX века

СОСТОЯНИЕ АНГЛИЙСКОЙ МУЗЫКИ НА СТЫКЕ ВЕКОВ

Литература (*А.К. Дойль, Дж. Голсуорси, Г. Уэлс, Т. Харди, С. Моэм*). *Джордж Бернард Шоу* (1856 – 1950) – писатель-драматург, публицист, музыкальный критик, выступавший с музыкальными статьями в печати в 1877 – 1950 гг.

Ряд столетий английская музыка не приносила сокровищницу мирового музыкального искусства ничего нового. Национальные музыкальные традиции и достижения мастеров XVIII века. Национальные композиторы начала века:

Эдвард Элгар (1857 – 1934) – основоположник новой английской музыкальной школы. Симфонические вариации «Enigma» («Загадка», 1899 г.). Выступал как пианист и органист. Отличительные черты – благородство музыкального стиля, тонкий психологизм, мастерство музыкального портрета. Обладал богатым мелодическим даром, в котором ощутимы интонации английских народных напевов.

Ральф Воан Уильямс (1872 – 1958) – автор программных симфоний.

Сирил Скотт (1879 – 1970) – виднейший представитель английского импрессионизма.

Густав Холст (1874 – 1934) – английский композитор, педагог. В ранних сочинениях использовал мелодии английских народных песен, затем, обратившись к культуре Востока, главным образом Индии, создал ряд сочинений на темы из индийского эпоса и др., в т.ч. оперы «Сита» (в рукописи), «Савитри», вокальное произведение на собственные переводы из «Ригведы». Для симфонических и вокально-симфонических произведений (наиболее известна симфоническая сюита «Планеты») характерна красочность оркестровки, фресковая декоративность музыки (влияние И.Ф. Стравинского). Преподавал в музыкальных учебных заведениях Лондона, (в Морли-колледже с 1907 г. – директор). Профессор Королевского музыкального колледжа в Лондоне (1919 – 23 гг.) и университета в г. Рединге. Читал лекции в университетах США.

БЕНДЖАМИН БРИТТЕН (1913 – 1976) – АНГЛИЙСКИЙ КОМПОЗИТОР, ДИРИЖЕР, ПИАНИСТ

Поднять английскую оперу на новую высоту удалось Б. Бриттену. Наибольший успех выпал на долю его первой оперы – «Питер Граймс» (1945 г.). «Поворот винта» (1954 г.) и «Поругание Лукреции» – камерные оперы, «Сон в летнюю ночь» (1960 г.) – сказочно-романтическая. В 1960-е гг. Б. Бриттен много внимания уделял операм-притчам («Пещное действо», 1966 г., «Блудный сын», 1968 г.). Последние произведения композитора – телеопера «Оуэн Уингрейв» (1971 г.) и «Смерть в Венеции» (1973) – одно из вершинных оперных достижений композитора.

Бенджамин Бриттен (1913 – 1976) – английский композитор, дирижер, пианист. Родился в 1913 году, обучался в лондонском Королевском музыкальном колледже под руководством Дж. Айрленда (композиция) и А. Бенджамина (фортепиано). Первым значительным произведением Бриттена-композитора стала симфониетта для камерного оркестра (1932 г.)

Затем появились «Простые вариации» для струнного оркестра (1934 г.) и «Семь сонетов Микеланджело» (1940 г.).

ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Настоящий успех композитору принесла премьера оперы «Питер Граймс» (1945 г.), состоявшаяся сначала в Англии, а затем в ряде европейских и американских театров. Действие оперы разворачивается в маленьком рыбацком поселке. Главный герой – Питер Граймс, неудачник, которого не понимают односельчане. Они выдвигают против него обвинения, подозревая его в причастности к гибели мальчика-рыбака, и Граймс, не в силах опровергнуть их, доведенный до отчаяния, уходит в море на старой утлой лодке, чтобы никогда не возвращаться в этот жестокий мир. Настроения пессимизма, пронизывающие оперу, отступают в последней сцене, где над затихшим морем восходит солнце, воплощающее вечную красоту природы и символизирующее жизнь. Б. Бриттен включил в некоторые эпизоды речитатив. Таков, например, пролог, в котором допрашивают Питера Граймса. Большинство сцен наполнены эмоциональной и выразительной музыкой, помогающей раскрыть смысл событий и охарактеризовать героя, совершенно напрасно заподозренного в преступлении. Опера показывает мелодическое дарование композитора, его мастерство в области музыкальной драматургии. Хор принимает активное участие в действии, комментирует происходящие события.

Психологизм в раскрытии характеров и яркая обрисовка жизненных эпизодов, свойственные «Питеру Граймсу», не получили дальнейшего развития в следующей опере Бриттена «Поругание Лукреции» (1946 г.). Античный сюжет композитор трактует с морально-этической точки зрения. «Поругание Лукреции» является камерной оперой, предназначенной для небольшого артистического коллектива и двенадцати музыкантов. Партитура оперы отличается мастерски выполненным оркестровым письмом и эмоциональной выразительностью вокальных партий. Поставленная на сценах театров Англии и Америки, опера принесла композитору огромный успех.

В 1947 году появилась вторая камерная опера Б. Бриттена, написанная по новелле Г. де Мопассана «Альберт Херринг». Она представляет собой комическое произведение со множеством остросатирических эпизодов. На первый план здесь выходит гротескный речитатив, сопровождаемый трактованной также гротескно оркестровой партией. Необыкновенно остроумным языком опера рассказывает о жизни маленького провинциального городка.

Третья камерная опера Б. Бриттена — «Поворот винта» (1954 г.). В аллегорической форме она повествует о борьбе добра и зла. Короткий пролог сменяется Темой — двенадцатизвучной серией, получающей развитие в цикле оркестровых вариаций (всего их пятнадцать), которые перемежаются сценическими эпизодами. Несмотря на подобное построение, в опере все подчинено единой музыкально-драматургической линии, а чудесные вокальные ансамбли делают ее сценичной. Хотя оперное либретто изобилует

мистическими деталями, это не лишает произведение психологизма и эмоциональной выразительности.

Среди настоящих шедевров Б. Бриттена – опера «Сон в летнюю ночь» (1960 г.). В число лучших оркестровых сочинений Б. Бриттена входит «Симфония-реквием» (1940 г.), посвященная памяти матери музыканта. Так же хороша «Весенняя симфония» для сопрано, контральто, тенора, смешанного хора, хора мальчиков и оркестра (1949 г.). Интересен «Путеводитель по оркестру» (вариации и фуга на тему Г. Пёрселла, 1945 г.), предназначенный для людей, впервые слушающих оркестр. Композитор поэтапно знакомит своих слушателей с инструментами и их сочетаниями. Протест против войны впервые проявился в созданной в 1939 году «Балладе о героях», посвященной памяти английского батальона Интербригад, воевавшего в Испании на стороне республиканцев.

«ВОЕННЫЙ РЕКВИЕМ» БЕНДЖАМИНА БРИТТЕНА

Осуждение войны, несущей смерть и разрушение, звучит в «Военном реквиеме» для смешанного и детского хоров, оркестра, органа и трех солистов (сопрано, тенор, баритон), работу над которым Бриттен завершил в 1961 году. В этом произведении отразились воспоминания композитора о пережитой войне, о друзьях и фате, погибших на фронте. Впервые произведение было исполнено в восстановленном соборе Ковентри, города, который сильно пострадал во время фашистских авиационных налетов.

Латинские фразы заупокойной мессы реквиема сочетаются со стихами английского поэта В. Оуэна, убитого в 1918 году на фронте. Смерть молодого англичанина произошла всего за несколько дней до того, как был заключен мир и закончилась Первая мировая война. В строках, написанных В. Оуэном, слышится осуждение войн, они пронизаны горечью и скорбью по погибшим.

Музыка «Военного реквиема» поражает своей мощью, драматической напряженностью и выразительностью. В произведении, направленном против войны, звучат гнев и осуждение, и в то же время оно наполнено глубокой печалью. На первый взгляд реквием кажется несколько эклектичным (в нем сочетаются элементы григорианского хора, диссонирующие созвучия, интонации, свойственные произведениям Баха и Генделя, и современные средства письма), его музыка захватывает своей силой и размахом.

КАМЕРНАЯ И ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА. ОБРАЩЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ ГЕНРИ ПЁРСЕЛЛА

Значительны работы Б. Бриттена в сфере камерной музыки (вокальной и инструментальной). Композитор написал ряд струнных квартетов и пьес для одного и двух фортепиано. В его наследии есть соната для виолончели и фортепиано, посвященная М. Ростроповичу, песни, романсы, произведения для драматических спектаклей, радиопостановок, кинематографа, а также обработки народных песен.

В числе лучших вокальных сочинений композитора – цикл «Очарование колыбельных», написанный на стихи английских поэтов, восхищающий легкостью и пластичностью мелодии и фортепианного

сопровождения, а также «Серенада» для тенора, валторны и струнного оркестра, отличающаяся масштабностью и потому выходящая за рамки камерного произведения. Интересен и цикл романсов «Эхо поэта» (1965 г.) на слова А.С. Пушкина. Б. Бриттен всегда интересовался музыкальным наследием своей родины. Обратившись к творчеству Г. Пёрселла, он создал новую редакцию его 3 оперы «Дидона и Эней». Композитор работал также над народными песнями, стихами английских поэтов различных эпох, стремись таким образом возродить традиции национальной культуры и привлечь к ним внимание общественности. Интерес Б. Бриттена вызвала также необыкновенно популярная в XVIII веке английская «Опера нищих» Д. Гея и И.К. Пепуша, сюжет которой использовали в 1920-е года немецкий поэт Б. Брехт и композитор К. Вайль для создания «Трехгрошовой оперы». Б. Бриттен решил возродить в современном сочинении черты музыкально-комедийного жанра, пользовавшегося таким успехом в прошлом. Композитор подверг сочинение тщательной переработке, отредактировал либретто и гармонизировал большинство вокальных эпизодов. Несмотря на такую подробную переработку, Б. Бриттену удалось сохранить сам дух оригинала.

Тема 3.6. Американская музыка XX века

СЛОЖНЫЙ КОНГЛОМЕРАТ СЛИЯНИЙ АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ

Развитие музыкальной культуры в США началось сравнительно недавно и шло необычными путями. Сложный конгломерат между музыкальными традициями европейцев-иммигрантов, колонизировавших страну, афроамериканцев-невольников и исконными традициями Американского континента, главным образом, музыкального фольклора индейцев. Становление национального направления происходило лишь в XX в. Концертная жизнь достигла к этому времени невероятного размаха, в крупных городах создавались симфонические оркестры мирового класса во главе с такими дирижерами, как С. Кусевицкий, Л. Стоковский, в Америке гастролеровали П. Чайковский (1891 г.), Г. Малер (1908-1911 гг.), С. Рахманинов (1909 г., с 1918 г. и до конца жизни). Излюбленными жанрами были театральные ревю и эстрада Бродвея.

БЫТОВАЯ МУЗЫКА АМЕРИКИ. ИЗ ИСТОРИИ ДЖАЗА

Особые исторические условия освоения Американского континента, колонизация ее территории Испанией, Англией сопровождалась притоком разных видов фольклора и бытовых жанров этих стран. С появлением в США афроамериканцев-рабов распространялась древняя афро-негритянская музыка. Американскую музыкальную культуру формировали песенно-танцевальные испанские жанры, английские духовные гимны, балладная опера, негритянская музыка. Афроамериканцы, восприняв традиции англокельтского фольклора и аскетизм духовного английского гимна, создали духовные хоровые песни – *спиричуэлс*.

Интонационные и ритмические свойства *блюзов* были переосмыслены в джазе – форма бытовой музыки Америки, выросшая в одно из ведущих видов музыкального искусства XX в. В стилистике джаза сочетаются выразительные средства разных национальных истоков, что рождает удивительную музыкальную экспрессию и особый колорит. Одна из ранних форм – *регтайм* (англ. «рваный ритм») – танцевальная музыка с остросинкопированным ритмом для фортепиано соло. Регтайм был распространен в «театре менестрелей» середины XIX в. – разновидности американского спектакля комедийного характера, в котором диалоги перемежаются с песнями, танцами и акробатическими трюками. Музыкальную основу песен и танцев в спектакле составляли английские и американские эстрадные песни, негритянский фольклор и ранние формы джаза. Эти разновидности народно-бытовой музыки в первой половине XX в. стали внедряться в творчество таких профессиональных композиторов США, как Чарльз Айвз, Рой Харрис, Аарон Копленд, Сэмюэль Барбер, Джан Карло Менотти, Уильям Грант Стил, Леонард Бернштейн и Джордж Гершвин.

ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Стивен Фостер (1826 – 1864) – автор 200 песен. Лучшие из них – «Домик над рекой», «О, Сюзанна».

Эдуард Мак-Доуэлл (1860 – 1908) – основоположник профессиональной американской музыки.

ДЖОРДЖ ГЕРШВИН (1898 – 1937) – ПЕРВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КОМПОЗИТОР, ДОСТИГШИЙ МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТИ

Джордж Гершвин принадлежал к бедной семье иммигрантов из России, родился в Бруклине, Нью-Йорк. Особое воздействие на него оказала демократическая культура негритянских кварталов Гарлема с традицией самобытных народных напевов и инструментальных импровизаций. Первые профессиональные шаги в 12 лет были связаны с занятиями фортепиано с известным композитором и пианистом Чарльзом Хамбитцером. В 15 лет Дж. Гершвин поступает на службу в крупную музыкально-издательскую фирму, в 16 полностью посвящает себя музыке, бросает коммерческую школу, зарабатывает игрой на рояле в клубах, сочиняет песни, становится концертмейстером известных эстрадных певцов. Он осваивает область театральной музыки – мюзиклы, ревю. С 1916 г. входит в круг музыкантов Бродвея, пишет песни для мюзиклов, становится известным как композитор и импровизатор. Наибольшее влияние на него оказал стиль Дж. Керна. В 1918 г. после встречи с М. Дрейфусом получает на работу в издательстве Хармса. В 1918 г. на Бродвее состоялся неудачный дебют Дж. Гершвина, но уже в 1919 – 23 гг. он стал автором или соавтором около пятнадцати постановок.

Композитором написано около 300 песен, большинство из которых являются центральными номерами мюзиклов: «Лестницу в рай строю я», «Любимый мой». Признанием ценности его песен стало включение их известной французской певицей Е. Готье в ее камерные концерты. У Дж. Гершвина завязываются творческие связи с актером Ч. Чаплиным,

скрипачом Я. Хейфецем, дирижером П. Уайтменом. В 1922 г. создана одноактная джазовая опера «Голубой понедельник». По предложению П. Уайтмена была создана знаменитая «Рапсодия в стиле блюз» (1924 г.) – концертное сочинение в стиле симфоджаза, основанная на разработке тематизма джазового типа для солиста-пианиста и симфонического оркестра. Она была с успехом исполнена оркестром П. Уайтмена в присутствии Л. Годовского, С. Рахманинова, Ф. Крейсера, Л. Стоковского, И. Стравинского, Э. Блоха. Сценическая судьба музыкальных спектаклей Дж. Гершвина складывалась удачно. Среди наиболее значительных сочинений «Первоцвет», мюзиклы «Будьте добры», «Тип Тоуз», «Песня пламени». В годы триумфального успеха композитор продолжает обучение композицией, берет уроки у ученика А. Дворжака Р. Гольдмарка (1923 г.).

Расцвет творчества связан с созданием Фортепианного концерта (1925 г.), успехом исполненным автором в Карнеги-холле под управлением В. Дамроша. Создание концерта сделало композитора одним из первых крупнейших национальных симфонистов, приблизивших местный фольклор к высокоразвитым профессиональным видам музыки. Дж. Гершвин совершает европейское турне и во время поездки в Париж общается с М. Равелем, представителями «Шестерки», С. Прокофьевым, И. Стравинским. В 1928 г. была создана оркестровая программная пьеса «Американец в Париже», премьера которой состоялась в Нью-Йоркском филармоническом обществе под управлением У. Дамроша. Мюзикл «Безумная девушка» (1930 г.) стал событием в театральной жизни Нью-Йорка даже вопреки слабому либретто. В 1931 г. Дж. Гершвин завершает Вторую рапсодию для фортепиано с оркестром и «Кубинскую увертюру», жанрово-национальной основой которой стала афроиспанская музыка. К 1930-м гг. творчество Дж. Гершвина приходит к высшему расцвету и в области музыкального театра. После ряда блестящих, но поверхностных по содержанию мюзиклов, был написан последний – «О тебе я пою», название которого было взято из строки патриотического гимна «Америка». Премьера оперы «Порги и Бесс» на либретто Хэйворда в Бостоне (1935 г.) стала годом рождения национальной оперы в США. Истоки ее выразительных средств – это блюзы и спиричуэлс, духовные гимны и элементы джаза, трудовые негритянские песни и уличные напевы разносчиков, европейская классическая музыка. Ее подлинное признание произошло благодаря постановке Р. Брина в подлинном виде (1952 г.), и пришло лишь после смерти композитора (1937 г.).

ИЗВЕСТНЫЕ КОМПОЗИТОРЫ АМЕРИКИ

Творчество Эрнста Кршенека (1900 – 1991.) Э. Кршенек – американский композитор австрийского происхождения. Оперы «Прыжок через тень» (1924 г.), «Джонни наигрывает» (1927 г.). Элементы джаза и атональной музыкальной техники. Использование стилистических черт сюрреализма и театра абсурда в телевизионной опере «Волшебное зеркало» (1966 г.).

Творчество Самюэла Барбера (1910 – 1981). Композитор, певец и дирижер. Неоромантические тенденции (увертюра к «Школе злословия» Шеридана, 1932 г.), элементы небарокко (Адажио для струнного оркестра из Первого струнного квартета, 1936 г.) в ранний период творчества. Усложненность музыкального языка в сочинениях 40 – 60 гг. (Фортепьянная соната, 1949 г.; оперы «Ванесса», 1958 г.; «Антоний и Клеопатра», 1966 г.).

Творчество Аарона Копленда (1900 – 1990) – композитора, пианиста, дирижера педагога, музыкально-общественного деятеля. Один из основоположников американской композиторской школы; автор опер, балетов, инструментальных концертов с оркестром, вокальных и фортепьянных миниатюр. Выработал собственный стиль, в котором органично претворено воздействие *неоклассицизма* И.Ф. Стравинского, *импрессионизма* и *джаза*, музыки *кантри* и новоанглийских духовных гимнов. Среди сочинений: опера «Второй ураган» (1937 г.), балеты «Парень Билли» (1938 г.) и «Танцующие панели» (1963 г.). Три симфонии, Старые американские песни для голоса с оркестром (1952 г.) и т.д.

Творчество Леонарда Бернстайна (1918 – 1990) – композитор, дирижер, пианист, музыкальный публицист. Гастролировал во многих странах как дирижер и одновременно – исполнитель фортепьянных партий. Выдающийся интерпретатор произведений Д.Д. Шостаковича. Мюзикл «Вестсайдская история» (1957 г.). Новая трактовка жанра. Мастерское претворение ладогармонических, ритмических особенностей джаза, негритянских, мексиканских и других народных песен.

Тема 3.7. Поставангард в музыке 2-й половины XX века

ПОСТВЕБЕРНИАНСТВО: ДЕЙСТВИЕ, ПОРЯДОК И КУЛЬТУРА В ПРЕЛОМЛЕНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕОРИЙ XX ВЕКА

Четыре десятилетия после Второй мировой войны составили новый этап в истории человечества, кардинально изменилась политическая карта мира. Широкое распространение получает философия экзистенциализма, становятся популярными пьесы Ж.-П. Сартра, Ж. Ануя. Большое значение приобретает национально-освободительное движение, образуются новые государства Азии, Африки и Латинской Америки. Культурный взаимообмен активизирует новые средства коммуникации.

1950-80-ые гг. сосуществуют разные творческие устремления – завершается творческий путь композиторов старшего поколения, классиков XX в. П. Хиндемита, А. Онеггера, И. Стравинского, заявляет о себе авангард «второй волны» или *поставангард*. Эстетическим идеалом для авангарда 1950-х гг. становится рациональное совершенство конструкции, логика композиции. Наибольшее распространение получает метод тотального сериализма. Этот принцип подразумевает присутствие серий из двенадцати или иного количества неповторяющихся элементов, последовательность которых организует всю музыкальную ткань. Основанный на принципах,

предложенных в своё время А. фон Веберном, этот метод получил название *поствебернианство*.

Наряду с тотальным расчетом, для поставангарда второй половины XX в. было характерно расширение диапазона применимых в музыке звучаний, возникает электронная и конкретная музыка, новые приемы игры на традиционных инструментах, новые способы вокального звукоизвлечения. В 1960-ых гг. возникли новые техники письма: *алеаторика* (от франц. «случайность») в творчестве [Дж. Кейджа](#) и В. Лютославского, *сонористика* – музыка тембров на основе использования кластеров (от англ. «гроздь»). Складываются два варианта *сонористики*: сонорный импрессионизм в творчестве венгерского композитора Д. Лигети («Атмосферы») и сонорный экспрессионизм в творчестве польского композитора Кш. Пендерецкого («Трен памяти жертв Хиросимы»). В конце 1960-ых гг. особое значение приобретает *полистилистика* – техника композиции, основанная на введении цитат из классической музыки, т. е. применении техники коллажа. В 1970-80 гг. происходит поворот в *неоромантизм* – возвращение устойчивой системы жанров, мелодии, тональности, традиционных типов фактуры и т.п.

Крупнейшие композиторы второй половины XX века: К. Штокхаузен и Д. Лигети (ФРГ), О. Мессиа́н и П. Буле́з (Франция), Л. Ноно и Л. Беріо (Италия), Кш. Пендерецкий (Польша), Дж. Кейдж, Э. Варез, Ф. Гласс, С. Райх, Э.Л. Уэббер (Англия) и др.

«ГЕНДЕЛЬ XX СТОЛЕТИЯ» – ОЛИВЬЕ МЕССИАН (1908 – 1992)

Оливье Мессиа́н (1909 – 1992) – французский композитор, органист, педагог. Сын поэтессы Сесиль Соваж. Окончил Парижскую консерваторию (1930), где занимался у П. Дюка (композиция), М. Эммануэля (история музыки), М. Дюпре (орган). С начала 1930-ых гг. был органистом собора Ла-Трините в Париже, преподавал гармонию. Вместе с А. Жоливе, И. Бодрие, Д. Лесюром создал творческое объединение «Молодая Франция» (1936 г.). В годы Второй мировой войны был мобилизован после нахождения в лагере для военнопленных в концлагере, где создал «Квартет на конец времени» (1941 г.). С 1942 г. – профессор Парижской консерватории. С конца 1940-ых гг. проводил семинары, читал лекции в разных странах, создавал музыку. На творчество композитора большое влияние оказала эстетика символизма с ее религиозной экзальтацией, культом Христа. Творчество О. Мессиа́на пронизано теолого-мистическими и пантеистическими идеями. Идеино-этическая направленность творчества О. Мессиа́на нашла отражении в таких произведениях, как органная сюита «Рождество Господне» (1935 г.), фортепианный цикл «20 взглядов на младенца Иисуса Христа» (1944 г.), «Три маленькие литургии божественного присутствия» (1944 г.), оратория «Преображение Господа нашего» (1969 г.).

О. Мессиа́н в сочинениях прибегает к расчетам и абстрактно-теоретическим схемам, использует сложные ладовые структуры и ритмические системы. Раскрытию новейших технических приемов посвящен его трактат «Техника моего музыкального языка» (1944 г.). Он сформулировал теорию ладов ограниченной транспозиции, ввел новое

понятие полимодальность (одновременное использование различных ладов). Основой музыки О. Мессиана является один или несколько параллельно наложенных или последовательно проведенных ладов ограниченной транспозиции. В произведениях встречаются вкрапления григорианского хорала, ладовых систем арабской, индийской, японской и полинезийской музыки. Особое значение композитор придавал ритмической организации звукового материала. О. Мессиаан изучал ритмы старинной индийской музыки, создал собственный ритмический словарь на базе формул «дечиталас» – «Ритмические этюды» для фортепиано, систематизированных индийским музыкантом XIII в. Чарнгадева. О. Мессиаан использует аметрическую музыку, т.е. музыку со свободной метрикой и симультанный принцип, т.е. одновременное использование ряда неоднородных ритмических формул, при этом возникают различные виды полиритмии и полиметрии. Композитор редко обращается к классическим формам, преобладают монументальные формы, многочастные циклы, соответствующие образам идеального, надземного. Особую область его творчества занимает музыка виртуозно-колористического характера, основанная на использовании звукового материала пения птиц различных стран.

О. Мессиаан более 40 лет записывал голоса птиц, создал систему трансформации их пения для инструментов с темперированным строем: «Каталог птиц» (7 тетрадей, 1956 – 59 гг.), «Экзотические птицы» (1956 г.). Композитор вел активную концертную деятельность как органист и пианист, был исполнителем и интерпретатором собственных сочинений. Блестящий органист-импровизатор, он внес много нового в область церковной музыки. О. Мессиаан часто играл в дуэте с И. Лорио – лучшей исполнительницей его фортепианных произведений. О. Мессиаану-критику принадлежат статьи по различным вопросам, в т. ч. и по вопросам современной поэзии. Он является автором текстов многих своих вокальных циклов. Среди учеников О. Мессиаана известные композиторы XX в. П. Булез, И. Лорио, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен и другие.

СЕРИАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЬЕРА БУЛЕЗА (1925 – 2016)

Пьер Булез (1925 – 2016) – один из активнейших пропагандистов конкретной музыки, додекафонной и серийной техник. Композитор, дирижер, пианист. Последователь А. Веберна. Лидер музыкального авангардизма 1950-х годов.

Ряд его произведений – хрестоматийные примеры техники пуантилизма, тотального сериализма с элементами сонорики и алеаторики. «Молоток без мастера» (1954 г., 2-я ред. – 1957 г.). «Структуры» для 2 фп. (кн. 1 – 2, 1952 г. – 1961 г.). Организатор и руководитель концертов новой музыки «Domaine musical». С 1975 года возглавлял созданный им же в Париже Институт исследований и координации музыкально-акустических проблем (IRCAM).

СОНОРИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ДЬЁРДЯ ЛИГЕТИ (1923 – 2006)

Венгерский и австрийский композитор и музыковед. В течение жизни несколько раз менял стиль и технику композиции в диапазоне от

электронной музыки и сонорики (1950-е и 1960-е гг.) до неоромантизма (1980-е и 1990-е гг.).

К 1961 году Д. Лигети получил известность и признание в кругах западноевропейского авангарда благодаря таким произведениям, как «Видения» (1959 г.) и «Атмосферы» (1961 г.), в которых активно использовал сонорику и изобретённую им технику микрополифонии. Другими примечательными произведениями того периода являются «Симфоническая поэма для ста метрономов» (1962 г.), абсурдистские «Приключения» (1962 г.) и «Новые приключения» (1965 г.).

С 1963 – 1965 годы Д. Лигети создал одно из эпохальных произведений XX века – «Реквием». В 1966 году Д. Лигети написал хоровую *Lux Aeterna*, в 1967 г. – пьесу «Отдаление», а в 1969 г. – «Последствия»

После выхода фильма «Космическая одиссея 2001 года» (1968 г.) Д. Лигети обнаружил, что там использованы фрагменты его сочинений без какого-либо авторского разрешения. Это обстоятельство послужило причиной длительного разбирательства Д. Лигети с режиссёром Стэнли Кубриком и кинокомпанией MGM.

Тема 3.8. Конкретная и Электронная музыка

ЭДГАР ВАРЕЗ (1883 – 1965) – ПИОНЕР ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ

Эдгар Варез (1883-1965) – был сыном инженера. Законченного музыкального образования не получил, но под руководством Ш. Борда изучал старинную музыку. В 1906-07 гг. Э. Варез продолжил учебу в Парижской консерватории. К начальному периоду обучения относится романс в духе подражания стилю К. Дебюсси на широко известные стихи П. Верлена («Душу сковали мрачные сны»; тот же текст позже использовал И. Стравинский). В это время создал симфоническую поэму «Прелюд на конец дня», «Три пьесы для оркестра», «Песнь отроков», «Романскую рапсодию» (не сохранились).

Будучи в Берлине, Э. Варез пользовался покровительством Р. Штрауса, по рекомендации которого в 1910 г. состоялась премьера симфонической поэмы «Бургундия» (1910 г.). В 1915 г. эмигрировал в США (Нью-Йорк). Все ранее написанные произведения были уничтожены или пропали. В 1916-17 гг. Э. Варез приобрел известность как хоровой и симфонический дирижер, выступал в печати, отстаивая необходимость сотрудничества музыкантов и инженеров для создания новых инструментов, способных передать дух современной цивилизации, критикуя итальянских футуристов за недостаток воображения. В 1918 г. он начал писать «Америки» для большого оркестра с беспрецедентно большой (11 исполнителей) группой ударных и пожарной сиреной. Сам Э. Варез трактовал заглавие большой одночастной симфонической поэмы как «символ новых миров – на Земле, в Космосе и в человеческих душах». В год завершения сочинения совместно с К. Сальседо он основал Международную гильдию композиторов, после вместо неё была

образована Пан-американская ассоциация композиторов (1927 г.). В 1920-ые гг. Э. Варец написал «Жертвоприношения», «Гиперпризму», «Восьмигранник», «Интегралы», «Аркана». Период 1936 – 54 гг. отмечен кризисом в творчестве, который был прерван произведением «Пустыни» (1954 г.), в котором кроме инструментов использовалась магнитная лента. В 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе с использованием 300 динамиков была исполнена «Электронная поэма».

Э. Варец умер после недолгой болезни в 1965 г., прах его был развеян над Нью-Йорком. Любимец Р. Роллана и Р. Штрауса, кумир авангардистов, он оставил после себя всего лишь двенадцать произведений общей длительностью около двух часов, но среди них нет ни одного случайного или компромиссного.

КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ПЬЕРА ШЕФФЕРА (1910 – 1995)

Пьер Анри Мари Шеффер (1910 – 1995) – французский композитор, инженер, музыкальный писатель. Пионер в области конкретной музыки.

Композитор родился в Нанси (регион Лотарингия, Франция) в музыкальной семье скрипача и певицы. Родители Шеффера не слишком поощряли его очень ранний интерес к музыке, и поэтому он получил не музыкальное, а сугубо инженерное образование, которое завершил в 1934 году, окончив Высшую школу электрики в Париже. С 1934 года работал звукоинженером в системе французского радио, первоначально в Страсбурге, а с 1936 года в Париже. П. Шеффер начинал свою музыкальную деятельность в 1938 году как журналист, публикуя различные статьи и эссе во французском журнале о современной музыке *Revue Musicale*. В Париже он проводил свои знаменитые эксперименты с различными звуками, видеоматериалами и техническими устройствами. В 1950 году сотрудничестве с Пьером Анри написал «Симфонию для одного человека», которая считается хрестоматийным примером конкретной музыки. В 1958 году создал Группу музыкальных исследований (*Groupe de Recherches Musicales (GRM)*), в которой одно время принимал участие Жан-Мишель Жарр.

С 1968 по 1980 годы, после создания «класса фундаментальной музыки» П. Шеффер занимал должность адъюнкт-профессора в Парижской консерватории. П. Шеффер являлся ярким противником испытаний ядерного оружия. В 1988 году П. Шеффер записался добровольцем (под № 498) в спасательный отряд, который занимался поиском выживших людей в городе Леникане после разрушительного Спитакского землетрясения в Армении.

В последние годы жизни Пьер Шеффер страдал от болезни Альцгеймера.

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ КАРЛХАЙЦА ШТОКХАУЗЕНА (1928 – 2007)

Карлхайнц Штокхаузен – немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоретик. Автор более 360 музыкальных произведений Один из крупнейших новаторов музыки второй половины XX века и лидеров музыкального авангарда.

Родился в Мёдрате близ Кёльна в семье учителя. С 1947 года обучался в Кёльнской высшей школе музыки, которую окончил с отличием в 1951 году. Также учился в университете, изучая музыковедение, германистику и философию. В 1952 – 1953 – учился в Париже у О. Мессиана и работал в Студии «конкретной музыки» GRMC Пьера Шеффера. В 1953 году начал работать в Кёльнской Студии электронной музыки при WDR (Западно-Германское Радио). В 1953 – 1956 годах изучал фонетику и теорию коммуникации в Боннском университете. В 1954 – 1959 годах – соредактор журнала «Die Reihe». В 1963 году основал Кёльнские курсы Новой музыки, после чего до 1968 года занимал должность художественного руководителя «Кёльнских курсов Новой музыки». В 1963 – 1973 – художественный руководитель Кёльнской студии электронной музыки при WDR.

В 1969 году создал собственное издательство Stockhausen Verlag, в котором издаются все партитуры произведений композитора начиная с 1969 года а также более ранние сочинения (изданные в Universal Edition), а также книги, компакт-диски, буклеты, проспекты, программы и др. В 1970 – 1977 годах занимал должность профессора композиции в Высшей школе музыки в Кёльне. В 1951 – 1996 годах – активный участник Международных Дармштадтских летних курсов новой музыки. Приезжал в 1990 году со своими музыкантами и своей акустической аппаратурой в СССР с циклом концертов из своих произведений. Скончался 5 декабря 2007 года в Кюртене.

Именем Карлхайнца Штокхаузена названа площадь в Кюртене (Karlheinz Stockhausens Platz). С 1998 года каждым летом в Кюртене проходят Международные курсы композиции и интерпретации музыки К. Штокхаузена. Четверо из шести детей которых стали профессиональными музыкантами, в том числе трубач Маркус Штокхаузен (р. 1957 г.) и композитор Симон Штокхаузен (р. 1967 г.).

КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ЯНИСА КСЕНАКИСА (1922 – 2001)

Янис Ксенакис (1922 – 2001) – французский композитор и архитектор греческого происхождения. Один из лидеров современной Новой музыки и концептуализма в архитектуре, создатель стохастической музыки.

Родился в обеспеченной греческой семье. работал представителем английской экспортной компании; был большим любителем оперы. Мать – прекрасной пианисткой.

В 1932 году семья переехала в Грецию, там Я. Ксенакис стал брать первые уроки музыки. В 1940 году поступил в политехнический университет в Афинах, где получил инженерное образование; окончил университет в 1946 г. В то же время не прекращал заниматься музыкой, изучал музыкальную композицию и контрапункт. В годы Второй мировой войны воевал в партизанском отряде ЭЛАС с фашистами, а потом – в Декабрьских боях 1944 года с «освободителями» англичанами. При попадании снаряда в дом, где он укрывался, получил тяжелейшее ранение, и в результате контузии потерял глаз. Был мобилизован в регулярную греческую армию, но скрылся, спрятавшись на корабле, который отправлялся во Францию. Был

объявлен государственным преступником и приговорён к смертной казни. Ему удалось бежать, сначала в Италию, затем во Францию (1948 г.). Его брат и отец были брошены в тюрьму. По приезде во Францию поступил на работу в мастерскую известного французского архитектора, представителя авангарда, Ле Корбюзье в Париже. Участвовал в разработке многих его проектов, как например, «Жилая единица» в Марселе (1949 г.), здание Парламента в городе Чандигарх (Индия, 1951 г.), монастырь Ла Туретт (1953 г.) и другие.

В 1956 году Ле Корбюзье получил заказ на проектирование павильона «Филипс» (от известного голландского концерна) для Всемирной выставки «Экспо-58» в Брюсселе. Разработку этого проекта, который был назван «Электронная поэма», Ле Корбюзье доверил Я. Ксенакису. Зрители входили и размещались в павильоне под звуки трёхминутной электронной композиции Я. Ксенакиса «Concret PH», затем исполнялась собственно восьмиминутная «Электронная поэма» с аудиорядом Э. Вареза. Конструкция павильона Филипс, созданная Я. Ксенакисом, новаторская и, по сути, не имевшая precedентов, предвосхитила появление целого направления в строительстве павильонов (например, вантовые перекрытия Олимпийского комплекса в Токио, архитектор Кэндзо Тангэ). В мастерской Ле Корбюзье Янис Ксенакис проработал в общей сложности двенадцать лет – с 1948 по 1960 годы.

В Париже Я. Ксенакис возобновил свои музыкальные занятия, брал уроки у композиторов А. Онеггера и Д. Мийо (1948 – 1950 гг.), изучал композицию в Парижской консерватории у О. Мессиана (1950 – 1953 гг.). В ранних своих произведениях он сочетает традиционные формы с современными тенденциями, вплетая нередко национальные греческие мотивы. В это время им написаны «Весенняя Симфония» (1949 – 1950 гг.), «Zygia» (для скрипки и виолончели, 1951 г.), «Zygia kathisto» (фортепьяно в 4 руки, 1952 г.), «Трио» (1952 г.), «Anastenaria» и «Шествие к ясным водам» (1953 г.), «Голубь мира» (август 1953 г.).

Известность Я. Ксенакису принесла написанная им для оркестра пьеса «Metastasis» (Перемещение, 1954 г.), премьера которой состоялась в октябре 1955 года на фестивале современной музыки в городе Донауэшинген (Германия). В начале 1960-х годов Я. Ксенакис начал использовать, наряду с обычными музыкальными инструментами, звучания, сгенерированные с помощью ЭВМ, компьютерной техники тех времён, и специальных программ на языке Fortran. Ему принадлежит приоритет во введении в технику музыкальной композиции методов точных наук – теории вероятности, в частности. Всемирную известность Я. Ксенакису принесли его балеты «Kraanerg», «Antikhthon», а также произведения для оркестра «Jonchaies», «Empreintes». Он выступил инициатором светомузыкальных представлений (*политонов*) – концертов для симфонического оркестра, хора и электронных звуков, исполнявшихся в ночное время под открытым небом, обычно в романтическом окружении древней архитектуры, в сопровождении специальных световых эффектов (им же самим и спроектированных).

В 1983 году был принят в члены французской Академии изящных искусств. Почётный доктор музыки University of Bath (1997 г.).

Музыкальное творчество Я. Ксенакиса отличается изощрённой сложностью, – и в отношении письма, и в отношении исполнения. Тем не менее, и сегодня Янис Ксенакис – исполняемый композитор, признанный классик музыкального авангарда, один из создателей самобытной ветви компьютерной музыки.

Тема 3.9. Массовые жанры в зарубежной музыке XX – начала XXI вв.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА» ВО ВРЕМЕННОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Популярная музыка (англ. popular music) – направление музыкального искусства, развивающееся с XVIII века. Характеризуется доступностью восприятия широкой публикой и включает множество различных музыкальных жанров. Письма отца Леопольда к Моцарту о так называемом «попларе».

XIX век, усиление в творчестве многих композиторов произведений на запросы любительской публики. Американец Стивен Фостер (1826 – 1864) стал сочинять популярные песни, сильно упростив мелодии для привлечения большей аудитории. его песни «Родители» и «Джинни со светлокаштановыми волосами» стали шлягерами.

В 90-ых годах XIX века появилось новое поколение американских композиторов-песенников, излюбленным местом которых стал район 14-й улицы в Нью-Йорке, получивший известность как Tin Pan Alley — «улица дребезжащих жестянок».

Начало XX века – Европу заполнила популярная Американская музыка. Основные жанры: Ритм-н-блюз, Рок-н-ролл и рок-музыка. В 1955 году Билл Хейли и The Comets выпустили первый альбом рок-н-ролла, который быстро завоевал популярность. Появление рок-н-ролла было связано с ритм-н-блюзом, популярным среди афроамериканского городского населения стилем музыки. На его основе сложился и получил большую популярность кантри-блюз.

В 1960-ых годах появились качественно новые явления в популярной музыке. диски афроамериканских исполнителей The Supremes, Марвин Гей и Стиви Уандер, которые продавались лучше, чем альбомы The Beatles. Другим направлением афроамериканской популярной музыки стал госпел, стилистика которого была заимствована возникшим в 1970-х годах стилем диско, получившим наибольшую популярность со времён рок-н-ролла.

Современная популярная музыка делится на множество жанров, основные из которых: поп-музыка, рок-музыка и джаз. Они постоянно

развиваются, воспринимая в себя различные музыкальные стили, возникающие в разных частях мира.

ПОП-МУЗЫКА

Поп-музыка (жарг. попса) – это жанр современной музыки, ориентированный на массовую аудиторию. Она сочетает в себе простые, запоминающиеся мелодии, ритмы и тексты, часто с акцентом на куплетно-припевную структуру. Основные черты поп-музыки: простота инструментальной части, ритмичность, акцент на вокал. Основная и практически единственная форма композиции в поп-музыке – песня.

Поп-музыка включает в себя такие поджанры, как k-поп, европоп, латина, синти-поп, диско, танцевальная музыка и другие.

Впервые термин «pop song» в английском языке прозвучал ещё в 1926 году, однако корни поп-музыки уходят в историю глубже. Непосредственным предшественником поп-музыки была народная музыка, а также более поздние уличные романсы и баллады.

Современная поп-музыка не всегда отделима от рок-музыки. В 1950-е и 1960-е гг. её наиболее типичной формой был т.н. «традиционный поп» (traditional pop), который в СССР было принято называть «эстрадная музыка», «эстрада». Традиционный поп исполняется певцом-солистом под фоновый аккомпанемент. В США эстрада была тесно связана с джазом (Фрэнк Синатра), во Франции – с шансоном. Аналогичные исполнители были популярны и в СССР – Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Владимир Трошин. Значительную часть поп-музыкальной сцены США составляют чернокожие исполнители в жанре соул.

Настоящим прорывом в поп-музыке стало появление в 1970-е стиля «диско» (евродиско) и таких групп, как ABBA, Boney M, Dschinghis Khan, Bee Gees. Поп-музыка отныне вытесняет рок-н-ролл в качестве основной танцевальной музыки на дискотеках, и с этого времени танцевальная музыка (dance music) является одним из основных направлений в поп-музыке.

Благодаря появлению музыкального телевидения (в частности, телеканала MTV), в 1980-е гг. формируется культура видеоклипов. В это время в США появляются такие звезды, как Принс, Майкл Джексон и Мадонна. На поп-музыку в этот период оказывают влияние хип-хоп, соул и ритм-энд-блюз. Хотя соул возник ещё в 1950-х гг., до 1980-х гг. он оставался музыкой, которую слушали преимущественно афроамериканцы. Такие исполнители, как Уитни Хьюстон, Стиви Уандер и, конечно же, Рэй Чарльз, выступающий на R&B и соул-сцене с конца 1950-х гг., сделали этот стиль одним из основных в современной поп-музыке. В 1990-е и 2000-е к этому прибавляется танцевальная электронная музыка (рэйв). В разговоре о поп-музыке надо учитывать ее региональные разновидности и роль каждого знакового исполнителя в привнесении качественных, но не всегда положительных, аспектов ее музыкального языка, стиля и влияния на человека. Поп-звезды и понятия «эпатаж». Французская и итальянская музыкальные эстрады, фестивали и конкурсы эстрадной песни. Хит-парады.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЖАЗА

Джаз (англ. jazz) – род музыкального искусства, сложившийся в результате синтеза двух музыкальных культур, европейской и африканской, сперва в афроамериканском музыкальном фольклоре, впитавшем в себя африканские интонации и ритмы и некоторое влияние европейской гармонии, впоследствии выросшем в профессиональное музыкальное направление.

Возникновение и распространение джаза в конце XIX – начале XX века на юге Соединённых Штатов Америки. Джаз как мультикультурное явление. Этапы развития джаза как массовой музыкальной культуры. Итог: джаз сегодня – профессиональное музыкальное направление.

1920-х – 1940-х гг. – большие джазовые оркестры в составе до 20-40 музыкантов играли на танцевальных площадках в жанре свинг. Малые ансамбли развивали экспериментальный, импровизационный джаз и би-боп.

1950-х годах, джаз разных течений объединили в музыкальный жанр, с описанием, соединившим разные стили всех временных периодов. Современный джаз продолжает влиять на мировую музыкальную культуру.

16 декабря 2009 г. года Палата представителей США приняла резолюцию, посвящённую 50-летию музыкального альбома Kind Of Blue и «подтверждающую джаз как национальное достояние» Соединённых Штатов Америки.

История джаза и поиски происхождения его названия: (1890 – 1917 гг.). Основные течения: Новоорлеанский стиль, Свинг, симфоджаз, бибоп, Северо-восточный джаз, стиль Канзас-сити, кул-джаз, програссив-джаз, соул, фьюжен и др. Биг-бэгды - их роль в популяризации музыки джаза в мире.

Исполнители: трубач Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Бенни Гудмен, Каунт Бэйси, Нора Джонс, Оскар Питерсон, Айк Квебек, Элла Фицджеральд, саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл, Дэйв Брубек и Телониус Монк, барабанщик Макс Роуч. Руководители знаменитых джаз-оркестров: Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен, Каунт Бэйси, Арти Шоу, Чик Уэбб, Гленн Миллер, Томми Дорси, Джимми Лансфорд,

Тема 3.10. Музыкальные особенности рок-культуры и ее главные имена

РОК-МУЗЫКА – КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ И ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Рок (англ. Rock) – обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Слово rock (в переводе с англ. «качать», «укачивать», «качаться») возникло как сокращение от названия рок-н-ролла, хронологически первого жанра рок-музыки, и обозначает характерные для рок-н-ролла ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по аналогии с roll, twist, swing, shake. Для рок-музыкантов характерно исполнение композиций собственного сочинения.

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от достаточно «лёгких» жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, от которого в своё время направление и произошло до brutальных и агрессивных жанров. Содержание песен варьируется от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется «попсе».

Рок и молодежные субкультуры («бриолинщики», тедди-бои, моды, хиппи, панки, металлисты, готы, эмо, индирокеры, гранжеры и т.д.). Связь с протестом и нонконформизмом, привлечение внимания к табуированным темам (наркотики, секс, гендер и т.д.)

Первые поджанры рок-музыки: фолк, кантри, скиффл, мюзик-холл. Соединения с иными жанрами музыки: 1. С академической музыкой (арт-рок, появился в конце 60-ых гг., и более поздний симфо-метал); 2. Джазом (джаз-рок, появился в конце 60-ых гг. – начале 70-ых гг.); 3. Латинской музыкой (латино-рок, появился в конце 60-ых гг.), 4. Индийской музыкой (рага-рок, появился в середине 60-ых гг.).

В 60 – 70-ых гг. появились практически все крупнейшие поджанры рок-музыки. Наиболее важные из них: хард-рок, панк-рок, рок-авангард. В конце 70-ых гг. – начале 80-ых гг. появились такие жанры рок-музыки, как постпанк, новая волна, альтернативный рок, хардкор. В 70-е гг. сформировалась крупная и самостоятельная ветвь рока – метал, сперва классический хэви-метал, в 80-е гг. – более тяжёлые и радикальные жанры (трэш, дэт, блэк), а в 90-е гг. – смеси метала с другими жанрами (симфо, фолк, готик, прог). В 90-ых гг. получили широкое развитие жанры гранж, брит-поп и многие другие.

Основные центры возникновения и развития рок-музыки – США и Западная Европа (особенно Великобритания).

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОК-КУЛЬТУРЫ В МИРЕ

Впервые выражение «рок-» появилось в песне «Good Rockin' Tonight» Роя Брауна в 1947 году. В 1949 году выходит песня «Rock And Roll» Уайлда Билла Мура. Среди возможных вариантов раннего рока является «Rocket 88», записанная в 1951 году Jackie Brenston and his Delta Cats. Среди тех, кто заложил основы рок-н-ролла как полноценного жанра, важнейшим исполнителем является Чак Берри. Чак Берри начал всерьёз заниматься музыкой в 1953 году, а в 1955 г. уже записал первый сингл «Maybellene». Чак Берри положил начало рок-стилю в текстах песен, имидже, игре на гитаре.

Поначалу рок-н-ролл считался специфической музыкой, характерной только для афроамериканской аудитории. Однако уже появлялись первые белые артисты, исполнявшие рок-н-ролл. Титул «короля рок-н-ролла» завоевал белокожий артист – *Элвис Пресли*. Он стал первым, кто записал рок-н-ролл на одном уровне с афроамериканскими артистами (когда диджеи ставили его первые записи в эфир, они специально предупреждали, что это поёт белый артист). Первые синглы Элвиса Пресли «That's All Right») и Чака Берри («Maybellene»).

The Beatles уже в ранние годы представляли собой принципиально новое явление в мировой музыке, и в рок-музыке в частности – в них

соединялись необычайная музыкальная плодотворность и новый имидж: не просто автор-исполнитель с группой, а четверо ярких личностей, группа, где каждый поёт и каждый способен сочинить хит. Охватившая практически весь мир популярность The Beatles (её началом можно примерно считать выступление на шоу Эда Салливана в 1964 году) положила начало небывалому для того времени явлению – «битломании». Вслед за The Beatles обрёл популярность и ряд других британских групп. Музыкальная жизнь Британии стала развиваться, открывались новые музыкальные клубы, а бит-музыка становилась всё более разнообразной.

Ряд групп «британского вторжения» в большей степени, чем остальные, подверглись влиянию ритм-энд-блюза. The Animals, которые использовали в качестве лидирующего инструмента орган. Они записали ставшую «канонической» кавер-версию народной песни «House Of The Rising Sun», ставшей одной из самых часто исполняемых песен в рок-музыке. Однако самой влиятельной группой, возникшей на основе ритм-энд-блюза и на протяжении всей своей карьеры, возвращавшейся к блюзовым корням, стали The Rolling Stones. Их имидж был значительно более агрессивным, чем у The Beatles; звучание и проблемы, поднимаемые в песнях, также демонстрировали новый подход к музыке.

«Тяжёлая» музыка традиционно берёт начало с сингла группы The Kinks «You Really Got Me» 1964 года. Здесь впервые в рок-музыке были использованы «тяжёлые» гитарный рифф и соло прифуззованной гитары. Первые альбомы The Kinks отличались, наряду с утяжелённым бит-саундом, также остросоциальными текстами. группа The Who прославилась одними из самых жёстких записей своего времени, а на сцене они отличались бешеной энергетикой и тем, что впервые стали крушить на сцене гитары. Также The Who считаются одними из первопроходцев использования нойза и фидбэка в роке, а некоторые их тексты были довольно вольными для своего времени. К более поздней музыке The Who впервые был применён термин пауэр-поп.

Боб Дилан, известный представитель фолк-рока. Он наглядно продемонстрировал своему поколению, что в популярной музыке можно говорить не только о любви мужчины и женщины, но затронуть и множество других тем, в том числе философских и социальных. В 1963 году он выпустил песню, ставшую гимном политического протеста – «Blowin' in the Wind» («Витающее в воздухе»), основное содержание которой сводится к поиску ответа на вопрос: «Как долго ещё это зло будет продолжаться?». Песни Б. Дилана звучали на студенческих митингах, массовых демонстрациях против войны во Вьетнаме, маршах в защиту прав меньшинств. Однако в середине 1960-ых годов Б. Дилан отошел от традиций фолк-рока, политический протест у него уступил место самосозерцанию и самоуглублению.

Немалый вклад в развитие жанра внесли *Нил Янг*, Simon & Garfunkel, Джони Митчелл. Песня Simon & Garfunkel «The Sound of Silence» (1965 г.) стала сверхпопулярной. Её автор *Пол Саймон* объясняет это тем, что «было в ней что-то настоящее, что нашло отклик у миллионов людей».

В конце 1965 – 1966 годах в Америке стал формироваться новый музыкальный жанр – психоделический рок. Основой для него стали, с одной стороны, музыкальные поиски гаражных групп, с другой стороны – развитие фолк-рока. Термин впервые был применён по отношению к фолковой группе Holy Modal Rounders; одними из первых гаражных психоделических групп (и первыми, использовавшими слово «psychedelic» в названии альбома) стали The 13th Floor Elevators и Blues Magoos.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1960-ых. 22. – РАСЦВЕТ КЛАССИЧЕСКОГО РОКА

Хотя чёткого деления музыки 1960-ых годов на несколько пластов не существует, именно период с 1966 по 1969 годы принято считать временем наибольшего расцвета так называемого «классического рока» – этот условный термин включает в себя все основные направления музыки 1960-ых гг., начиная с «британского вторжения» (в широком смысле он включает в себя также хэви-метал и арт-рок 70-ых). 1967 год традиционно считается лучшим годом в истории рок-музыки – годом, когда появлялись величайшие произведения в жанре поп-рока, психоделического рока, блюз-рока, и одновременно уже развивался произошедший от гаражного и психоделического рока ранний музыкальный андерграунд.

В развитии рок-музыки конца 1960-ых гг. особенно ярко проявились характерные тенденции к увеличению её роли в обществе: из ещё одного средства развлечения рок-музыка стала феноменом контркультуры. С рок-музыкой связаны движение хиппи в Америке, Молодёжная революция в Европе. Музыка стала неразрывно связана с общественным противостоянием войне во Вьетнаме.

Основными событиями этой эпохи, далеко не только музыкальными, стали рок-фестивали «Лето любви», которые проходили в Монтерее (1967 год), в Вудстоке (1969 год). Своего рода гимнами хиппи и движения «Сила цветов» (Flower Power) стали песни «Let's Get Together» группы The Youngbloods (1967 г.), «Come Together» The Beatles (1969 г.), «Somebody to Love» Jefferson Airplane (1966 г.), и песня с провокационным текстом «Let's Spend the Night Together» The Rolling Stones (1967 г.). В какой-то мере музыка 1966 – 1969 годов заложила основы для всех последующих достижений рок-музыки. В 1969 году благодаря Вудстокскому фестивалю стал популярен гитарист *Карлос Сантана*, который стал основателем особого жанра – латино-рока.

Дженис Джоплин – обладательница уникального «блюзового» голоса и соул. Ещё более важным явлением в рок-музыке стало творчество *Джимми Хендрикса*, который многими считается величайшим гитаристом в истории рок-музыки. Его музыка была ориентирована, с одной стороны, на психоделию, с другой – на предельно утяжелённый блюз-рок. Протяжные, страстные, виртуозные соло Джимми Хендрикса открыли новые возможности для использования электрогитары в рок-музыке, а его саунд был уже совсем близок к хард-року.

Для The Beatles 66, 67-ых годов, помимо элементов психоделии в музыке, были характерны своеобразные, нередко фантасмагоричные тексты.

Шотландский исполнитель Донован исполнял мягкий психоделический рок с влиянием фолка. Образованная в 1966 году группа Cream тяготела к тяжёлому звучанию на основе блюз-рока с элементами психоделии, и иногда Cream, а не Led Zeppelin, называют первой группой хэви-метала. Первым альбомом хард-рока принято считать дебютную пластинку группы Led Zeppelin 1969 года. Именно на этом альбоме группа окончательно вышла за рамки тяжёлого блюз-рока и вывела подобную музыку на принципиально новый уровень. Для Led Zeppelin был характерен крайне высокий уровень исполнительского мастерства: виртуозные гитара Джимми Пейджа и бас Джона Пола Джонса, мощные ударные Джона Бонэма, драматический вокал Роберта Планта. В дальнейшем Led Zeppelin нередко экспериментировали, вводя в свою музыку элементы фолка, классической музыки, регги, фанка.

Самой знаковой английской психоделической группой стали Pink Floyd; для их работ характерны своеобразный гитарный саунд и необычные музыкальные структуры, призванные передать ощущение ЛСД-трипа. Одни из основоположников музыкального направления – группа Deep Purple. Начав своё творчество в жанре психоделии, к 1970 году они сместили акценты в сторону хард-рока с виртуозными гитарными и клавишными соло, характерными для прога элементами классической гармонии и не меньшим, чем у Led Zeppelin, влиянием блюза.

Джаз-рок: одним из пионеров стиля был Фрэнк Заппа. Самым известным и влиятельным глэм-музыкантом стал Дэвид Боуи. Начав ещё в конце 60-ых гг., в первой половине 70-ых гг. он создал несколько эталонных пластинок «серьёзного глэма». Он успешно продолжал сольную карьеру, почти 40 лет экспериментируя с новыми направлениями в музыке, но сохраняя элементы своего собственного узнаваемого стиля.

70-е – 2000-е гг. В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РОК-КУЛЬТУРЫ

Одной из самых знаменитых групп глэм-рока стали Queen. Первые и самые важные альбомы группы, вышедшие в 70-х годах, были соединением хэви-металлического звучания, глэм-эстетики (что проявлялось и в вычурном внешнем виде), богатого, почти «симфонического» звучания гитары Брайана Мэя, мощного вокала Фредди Меркьюри и элементов арт-рока; все эти факторы нашли выражение в знаменитой композиции «Bohemian Rhapsody».

Софт-рок представлен блистательной Тиной Тёрнер. Родственным этому направлению можно считать поп-рок 1970-ых гг. – он значительно отличался от поп-рока 1960-ых гг., это была мягкая, спокойная, умиротворённая рок-музыка: Элтон Джон, Род Стюарт, Билли Джоэл.

Идеи рок-оперы были заложены The Pretty Things и The Who. В 1970 году записывается знаменитая рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», композитор Э.Л. Уэббер, либретто – Тимоти Райс.

Самой влиятельной и значительной группой постпанка конца 1970-ых гг. стали Joy Division. Записавшие всего два альбома, они стали одной из основополагающих групп для всего дальнейшего альтернативного рока. Уникальный трагичный вокал Йена Кёртиса сочетался с холодной ритм-

секцией, основные принципы игры которой использовались практически всеми группами 80-ых гг. Впечатление от депрессивных, меланхоличных, а порой трагических текстов на концертах усиливалось своеобразной пластикой Й. Кёртиса.

Поп-рок развивался за счёт новых исполнителей – разного качества пластинки продолжали выпускать Пол Маккартни, Элтон Джон, The Kinks., Стинг.

Новая форма метала получила развитие и в других странах: в Германии эти идеи развивали Асепт (которые также внесли вклад в развитие спид-метала), в Америке – Manowar, Metallica, как самая известная группа трэш-метала. Музыка подвергалась всё более сильному влиянию развивавшейся электронной музыки (Kraftwerk) и породила направления синти-поп и электропоп (Depeche Mode, Duran Duran, Eurythmics, The Buggles, A-Ha).

Готический имидж пост-панка в начале 80-ых гг. и группа The Cure. Они создали ряд очень мрачных, тяжёлых и своеобразных работ. Несмотря на периодические эксперименты, до настоящего момента группа продолжает создавать интересные работы. Певица и лидер группы *Сьюзи Сью* в области имиджа и идеологии значительно повлияла на готику.

Одной из ключевых групп американского альт-рока 80-ых стали Pixies. В их музыке причудливым образом соединились панк-рок, сёрф-рок, спейс-рок, постхардкор, своеобразная поп-мелодика, панк-роковые энергетика и надрыв, сюрреалистичные тексты и гитарные партии с влиянием и сёрфа, и нойз-попа. Pixies стали одной из наиболее важных гитарных групп 80-ых гг.

В конце 80-ых появилась супергруппа Travelling Wilburys с участием Джорджа Харрисона, Боба Дилана и Роя Орбисона. Добилась успеха шведская группа Roxette.

Поворотным моментом в музыке 90-ых гг. стал неожиданный громкий успех альбома «Nevermind» гранж-группы Nirvana. Именно с этого момента инди-музыке стало отводиться время в американском теле- и радиоэфире, а лидер Nirvana *Курт Кобейн* был объявлен «голосом поколения». Музыка Nirvana была квинтэссенцией гранжа – тягучей, отчаянной, депрессивной, построенной на мрачных повторяющихся риффах смесью альтернативного рока и панк-рока. По сравнению с предшественниками, музыка Nirvana старалась быть куда более мелодичной.

На основе брит-попа постепенно сформировала свой особенный стиль одна из наиболее влиятельных инди-групп десятилетия – Radiohead. Их стиль характеризуется смешением идей инди-рока, краут-рока, арт-панка и даже IDM в меланхоличных, атмосферных, порой весьма экспериментальных композициях. Стиль Radiohead оказал серьёзное влияние на развитие британской инди-сцены 90-ых гг.

К началу 1990-ых годов многие направления метала добились крупного коммерческого успеха. В середине 1990-ых годов под влиянием грув-метала, трэш-метала, гранжа и рэпа появляется поджанр альтернативного метала – ню-метал. Основателем этого стиля принято считать группу Korn. Экспериментальным саундом, усложнёнными структурами, экспериментами

с элементами самых разных жанров (от арта до фолка) песен отличался авангардный метал – примерами такого рода музыки являются Arcturus, Diablo Swing Orchestra, Ulver.

РОК-МУЗЫКА 2000 – 2020-ых гг.

Фактически, с 2000-ых по 2009-е годы – кризис в какой-то степени был компенсирован возрождением и последующим развитием ряда поджанров альтернативного рока: гаражного, постпанка и брит-попа, а также (в связи с развитием Интернета и доступностью музыки) возвращением интереса к некоторым жанрам, таким как прогрессив-рок, блюз-рок, глэм-метал и тд.

Омар Родригес-Лопес и группа The Mars Volta – все стили рок-музыки, от джаз-фьюжн и построка до альтернативного металла и несколько смягчённого постхардкора, а также вышли за пределы рока, экспериментируя с сальсой, дабом, электроникой, эмбиентом и даже трип-хопом. Предпочитают несколько дистанцироваться от других групп прогрессивного рока, отказываясь с ними гастролировать и принимать участие в их записях. В интервью гитарист и лидер группы Омар Родригес-Лопес неоднократно отвергал принадлежность группы к этому жанру, при этом признавая безусловное влияние Роберта Фриппа на свой стиль игры. Многие фанаты группы продолжают определять их стиль как «усложненный инди-рок».

Porcupine Tree считаются более «традиционными» музыкантами. При разнообразии охватываемых стилей, группа по-прежнему опирается на классический прогрессив 1970-ых гг., в первую очередь Pink Floyd и Genesis. Ghost – шведская хард-рок-группа, образованная в начале 2000-ых, но добившаяся широкой популярности только к середине 2010-ых гг.

Итальянская глэм-рок-группа Måneskin – одна из наиболее известных рок-групп, появившихся во второй половине 2010-ых гг. В 2017 году рок уступил хип-хопу место самого популярного жанра музыки в США, и практически перестал появляться на высоких позициях. Годом ранее обозреватель The New York Times *Билл Фланаган* констатировал, что рок-музыка перестала быть интересна подросткам, и в целом находится на стадии развития, аналогичной джазу в начале 1980-ых гг. наградений, и в ходе которой приобрели популярность менее энергичные и более медленные и акустические варианты рок-музыки.

С начала 2010-ых гг. заметное движение возрождения стилей 1960 – 80-ых гг. Прежде всего в Австралии (например, Tame Impala) и Европе. Успех групп, возрождающих звучание классического рока конца 1960-ых гг., таких как The Struts с альбомом «Everybody Wants» (2014 г.), Greta Van Fleet с альбомом «Anthem of the Peaceful Army» (2018 г.), а также Rival Sons и многие другие группы. В японском роке международного успеха в середине 2010-ых гг. добилась группа One Ok Rock.

В конце 2010-ых гг. и начале 2020-ых гг. заметно вырос интерес к *постпанку* и смежным жанрам. Ряд новых британских и ирландских групп, играющих в этом стиле. В числе постпанк-групп из других стран, получивших известность в этот период времени – Protomartyr (США), Iceage (Дания), Viagra Boys (Швеция) и Kælan Mikla (Исландия).

ВЫВОД: Рок-музыка не только часть музыкальной культуры общества, но и важный социокультурный феномен, расширяющий представления человека об окружающем его мире.

II. Практический раздел

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинарское занятие 1.

Музыкальная жизнь страны в 1968 – 1985 гг. (Эпоха «застоя») (2 часа)

Вопросы:

1. Музыка советского кинематографа 60 – 70х гг.;
2. Музыка кино: (И. Дунаевский, М. Дунаевский, М. Таривердиев, Э. Колмановский, И. Шварц и др.);
3. Творческий путь А.М. Волконского (1933 – 2008);
4. Творческий путь С.А. Губайдулиной (1931 – 2025);
5. Творческий путь С.М. Слонимского (1932 – 2020)

Задания:

Подготовка рефератов и мультимедийных презентаций

1. Музыкальный театр Р.К. Щедрина: Оперы: «Не только любовь», «Мертвые души», балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка»;
2. Проблематика, жанры, преобладающий тип музыкальной драматургии в творчестве А.Г. Шнитке;
3. Алемандр Караманов и его музыка (1934 – 2007)
4. Н.Н. Каретников (1930 – 1994) – крупнейший представитель отечественного послевоенного авангарда.

Семинарское занятие 2.

Музыкальное искусство на постсоветском пространстве конца XX - начала XXI веков. (2 часа)

Вопросы:

1. Творческий путь Гия (Георгий) Александровича Канчели (1935 – 2019);
2. Музыкальный театр на стыке веков (С. Баневич (р. 1941) и Г. Гладков (1935 – 2023);
3. Эдуард Артемьев – и отечественная киноиндустрия;
4. Композиторы-авангардисты – вторая волна (на выбор).

Задания:

Устный опрос

1. Историография песни «Священная война» (А.В. Александров, В.И. Лебедев-Кумач);
2. Историография песни «Землянка» (К. Листов, А. Сурков);
3. Историография песни «Катюша» (М. Блантер, М. Исаковский);

4. Седьмая симфония Д.Д. Шостакович – история создания и трех героических премьер.

Семинарское занятие 3.

Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX в., начала XXI в. (2 часа)

Вопросы:

1. Творческий путь А.Н. Пахмутовой (р. 1929);
2. Творческий портрет М. Магомаева (1942 – 2008);
3. Творческий путь И.О. Дунаевского (1900 – 1955);
4. Творческий путь М. Дунаевского (р. 1945);
5. Творческий портрет А. Бабаджаняна (1921 – 1983);
6. Творческий путь М. Таривердиева (1931 – 1986);
7. Рок-группа, поп-исполнитель – на выбор;
8. Авторская песня – мой любимый бард;
9. Рок-опера – на выбор.

Задания:

Темы для реферативной работы:

1. Основные этапы развития поп-культуры (от советской музыкальной субкультуры до российской эстрады современности);
2. Русская рок-музыка – основные этапы развития;
3. Мюзикл А. Журбина «Биндюжник и Король»;
4. А. Рыбников «Юнона и Авось»;
5. В.С. Высоцкий – поэт, актер, бард;
6. А. Галич: «Бах и Бог» и другие»;
7. Незабываемая уникальность Анны Герман;
8. Любимый рок-исполнитель;
9. Любимая рок-группа;
10. Любимый поп-исполнитель;
11. Любимая поп-группа.

Семинарское занятие 4.

Творчество С.С. Прокофьева (1891 – 1953) (2 часа)

Вопросы:

1. Творческий путь композитора;
2. Музыкальный театр: Оперы «Любовь к трём апельсинам», «Война и мир»; Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка»;
3. Инструментальное творчество;
4. Фортепианные концерты №№ 1,3;
5. Симфонии №№ 1,7:

6. Кантата «Александр Невский».

Задания:

Подготовка мультимедийных презентаций и рефератов

1. Стил ь музыки С.С. Прокофьева;
2. Музыкальн ый театр Сергея Прокофьева – оперы;
3. Музыкальн ый театр Сергея Прокофьева – балеты;
4. Инструментальная музыка С.С. Прокофьева;
5. Кантаты и оратории С.С. Прокофьева;
6. «Петя и волк» - музыкальн ая симфоническая сказка С. Прокофьева

Семинарское занятие 5.

Творчество Г.В. Свиридова (1915 – 1998) и А.И. Хачатуряна (1903 – 1978) (2 часа)

Вопросы:

1. Творческий портрет Г.В. Свиридова;
2. Творческий портрет А.И. Хачатуряна
3. Связи с традициями русского искусства в творчестве Г.В. Свиридова;
4. Роль поэзии. Камерная вокальн ая лирика Г.В. Свиридова на стихи А. Пушкина, А. Блоха, Р. Бернса;
5. Кантаты и оратории Г.В. Свиридова на стихи С. Есенина, В. Маяковского, Б. Пастернака
6. Инструментальное творчество А.И. Хачатуряна;
7. Скрипичный концерт ре минор А.И. Хачатуряна;
8. Балетное творчество А.И. Хачатуряна: «Гаянэ», «Спартак».

Задания

Темы для реферативной работы:

1. Стил ь музыки Г.В. Свиридова;
2. Поэма Г.В. Свиридова «Памяти Сергея Есенина»;
3. Кантата Г.В. Свиридова «Снег идет» на стихи А. Блока;
4. Песни Г.В. Свиридова на стихи Р. Бёрнса;
4. А.И. Хачатурян и пути выхода из «интонационн ого тупика»;
5. «Скрипичный концерт» А.И. Хачатуряна;

Семинарское занятие 6.

Творчество Д.Д. Шостаковича (1906 – 1975) (2 часа)

Вопросы:

1. Творческий путь композитора;
2. Роль симфонизма Д.Д. Шостаковича в музыкальн ой культуре XX века;
3. Проблематика симфоний;
4. Симфонии №№ 1,5,7,9,11,15;

5. Музыкальный театр: Опера «Леди Макбет Мценского уезда»;
6. Музыка для детей.

Задания:

Вопросы для контрольной работы

1. Характеристика творчества композитора;
2. Особенности стиля Д.Д. Шостаковича;
3. Обучение в Ленинградской консерватории;
4. Произведения 30-ых гг.;
5. Симфонии Д.Д. Шостаковича;
6. Квартеты, квинтеты, концерты и камерная вокальная музыка;
7. Оперы и балеты Д.Д. Шостаковича.

Семинарское занятие 7.

Творчество Р.К. Щедрина (р. 1932) и А.Г. Шнитке (1934 – 1998) (2 часа)

Вопросы:

1. Творческий портрет Р.К. Щедрина;
2. Творческий портрет А.Г. Шнитке;
3. Фольклорная линия в творчестве Р.К. Щедрина (концерт «Озорные частушки»);
4. Полистилистическая линия в творчестве Р.К. Щедрина (Фортепианный концерт № 2);
5. Проблематика, жанры, преобладающий тип музыкальной драматургии в творчестве А.Г. Шнитке;
6. Полифония содержания и стилистических поисков в творчестве А.Г. Шнитке;
7. Концерто-гроссо № 1, Альтовый концерт А.Г. Шнитке;
8. Кантата «История доктора Иоганна Фауста» А.Г. Шнитке.

Задания:

Музыкальная викторина №1 (10 номеров)

1. Мясковский Н.Я. Симфония № 6 ми бемоль минор;
2. Прокофьев С.С. Симфония №1 (классическая) – первая часть
3. Прокофьев С.С. Симфония №7. Первая часть. Главная партия
4. Прокофьев С.С. Балет «Золушка». Вальс
5. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта». Танец Рыцарей
6. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта». Джульетта-девочка
7. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта». Танец девушек с лилиями
8. Прокофьев С.С. Песня «Болтунья»
9. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский». Вставайте. Люди русские
10. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский». Крестоносцы во Пскове
11. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский». Ледовое побоище
12. Прокофьев С.С. Опера «Любовь к трем апельсинам». Марш
13. Прокофьев С.С. Соната №1 фа-минор
14. Прокофьев С.С. Соната №2 ре-минор

15. Свиридов Г.В. Шесть романсов на стихи А.С.Пушкина
16. Свиридов Г.В. Песни на стихи Р.Бёрнса.
17. Свиридов В.Г. «Патетическая оратория» на стихи В. Маяковского. часть 5. Здесь будет город сад;
18. Свиридов Г.В. Музыка к фильму «Время, вперёд»
19. Свиридов В.Г. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»
20. Шостакович Д.Д. Симфония №1. Главная партия - Марш – из первой части симфонии № 1 (фа минор)
21. Шостакович Д.Д. Симфония №5 (ре - минор).
22. Шостакович Д.Д. Симфония №7.
23. Шостакович Д.Д. Симфония № 13 – первая часть «Бабий яр»
24. Шостакович Д.Д. Опера «Леди Макбет Мценского уезда: Финал, Песня Катерины «В лесу, в самой чаще...»
25. Шостакович Д.Д. Романс к к/ф «Овод»
26. Шостакович Д.Д. Песня о встречном
27. Шостакович Д.Д. Музыка к кинофильму Гамлет;
28. Хачатурян А.И. Концерт для скрипки с оркестром.
29. Хачатурян А.И. Балет «Гаянэ». Танец с саблями;
30. Хачатурян А.И. Балет «Гаянэ». Танец молодых курдов;
31. Хачатурян А.И. Балет «Гаянэ». Лезгинка;
32. Хачатурян А.И. Балет «Спартак». Смерть гладиатора;
33. Хачатурян А.И. Балет «Спартак». Адажио
34. Щедрин Р.К. Опера «Любовью за любовь». Песня Варвары
35. Щедрин Р.К. Опера «Любовью за любовь». Частушки Варвары
36. Щедрин Р.К. Кармен-сюита.
37. Шнитке А.Г. Кончерто-гроссо. Ч.1
38. Шнитке А.Г. Сюита в старинном стиле.
39. Антон Веберн. «Пять пьес для оркестра». Ор. 10. №3.

Семинарское занятие 8.

Экспрессионизм в творчестве западноевропейских композиторов (2 часа)

Вопросы:

1. Творческий портрет Густава Малера;
2. Творческий портрет Рихарда Штрауса;
3. Скрипичный концерт А. Берга «Памяти Ангела»
4. «Уцелевший из Варшавы» А. Шёнберга;
5. Тема странствий у Ф. Шуберта и у Г. Малера;
6. Песни Ханса Эйслера;
7. Сценическая жизнь «Трехгрошовой оперы» Курта Вайля

Задания:

Темы для эссе

1. Причины формирования нового художественного направления – экспрессионизма;
2. Творчество Густава Малера (1860 – 1911);
3. Творчество Рихарда Штрауса (1864 – 1949);
4. Композиторы Новой Венской школы. Додекафония;
5. Творчество Ханса Эйслера и «Трехгрошовая опера» Курта Вайля.

Семинарское занятие 9.

Неоклассицизм. Неофольклоризм. (2 часа)

Вопросы:

1. Философские и стилевые черты неоклассицизма;
2. Философские и стилевые черты неофольклоризма;
3. Эстетико-стилевые характеристики Неоклассицизма в творчестве Пауля Хиндемита;
4. Творческий портрет Эйтора Вила-Лобоса;
5. Творческий портрет Карла Орфа;
6. Эстетико-стилевые характеристики Неофольклоризма в творчестве Белы Бартока и Мануэля де Фалья;
7. Значение разносторонней деятельности К. Орфа.

Задания

Темы для реферативной работы и мультимедийных презентаций

1. «Мы строим город» – опера игра для детей Пауля Хиндемита;
2. «Бразильские бахианы» Эйтора Вила-Лобоса;
3. «Кармина Бурана» Карла Орфа;
4. «Катулли Кармина» и «Триумф Афродиты» Карла Орфа;
5. «Испанские танцы» Мануэля де Фалья

Семинарское занятие 10.

Новый динамизм во Франции и Польская музыка XX века (2 часа)

Вопросы:

1. Жизненный и творческий путь А. Онеггера;
2. Театрально-ораториальное творчество А. Онеггера. Оратория «Жанна д'Арк на костре».
3. Симфоническое творчество А. Онеггера. Симфония № 3 «Литургическая».
4. Жизненный и творческий путь Д. Мийо.
5. Вокально-симфоническое творчество Д. Мийо. Кантата «Огненный замок».
6. Жизненный и творческий путь Ф. Пуленка.

Задания:

Темы для эссе

1. Опера Ф. Пуленка «Человеческий голос».
2. Жизненный и творческий путь К. Шимановского.
3. Жизненный и творческий путь В. Лютославского.
4. «Траурная музыка памяти Белы Бартока» для струнного оркестра В. Лютославского.
5. Жизненный и творческий путь К. Пендерецкого.
6. «Полиморфия» для 48 струнных инструментов и «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов К. Пендерецкого

Семинарское занятие 11.

Английская музыка XX века (2 часа)

Вопросы:

1. Исторические судьбы английской музыки;
2. Последние романтики XX столетия: Эдуард Элгар (1857 – 1934), Ральф Воан-Уильямс (1872 – 1957), Сирил Скотт (1879 – 1970);
3. Творчество Бенджамина Бриттена (1913 – 1976);
4. Опера «Сон в летнюю ночь» Бенджамина Бриттена.

Задания:

Темы для эссе

1. Состояние английской музыки на стыке веков;
2. Бенджамин Бриттен (1913 – 1976) – английский композитор, дирижер, пианист;
3. Оперное творчество;
4. «Военный реквием» Бенджамина Бриттена;

Семинарское занятие 12.

Американская музыка XX века (2 часа)

Вопросы:

1. Мюзикл «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна;
2. Балеты Аарона Копленда;
3. Фортепьянная соната «Антоний и Клеопатра» Самюэла Барбера;
4. Телевизионная опера «Волшебное зеркало» Эрнеста Кршенека;
5. «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина.

Задания:

Темы для реферативной работы и мультимедийных презентаций

1. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»;
2. Творческий путь Джорджа Гершвина;
3. Леонард Бернстайн как дирижер и как лектор-пропагандист классической музыки;

4. «12 стихотворений Эмили Дикинсон» и «Старые американские песни» - вокальные циклы Аарона Копленда.

Семинарское занятие 13.

Конкретная и Электронная музыка (2 часа)

Вопросы:

1. Балеты Яниса Ксенакиса на сценах мира;
2. К. Штокхаузен и группа «Битлз»;
3. Пьер Шеффер и Жан-Мишель Жар: космическая музыка;
4. 12 произведений Э. Вареза

Задания:

Темы для эссе:

1. Эдгар Варез (1883 – 1965) – пионер электронной музыки;
2. Конкретная музыка в творчестве Пьера Шеффера (1910 – 1995);
3. Электронная музыка в творчестве Карлхайнца Штокхаузена (1928 – 2007).
4. Компьютерная музыка в творчестве Яниса Ксенакиса (1922 – 2001)

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами используется следующий диагностический инструментарий:

- выступления на семинарах;
- доклады на конференциях;
- проверка конспекта
- компьютерное тестирование;
- контрольные опросы и работы;
- рефераты,
- эссе;
- рейтинговые работы в виде музыкальных викторин.

Примерные вопросы к экзамену

1. Творческий портрет А.А. Бабджаняна
2. Творческий портрет А.А. Давиденко
3. Творческий портрет А.Г. Шнитке.
4. Творческий портрет А.И. Хачатуряна.
5. Творческий портрет А.Л. Рыбникова
6. Творческий портрет А.П. Петрова
7. Творческий портрет Б.И. Тищенко
8. Творческий портрет Г.В. Гладкова
9. Творческий портрет Г.В. Свиридова
10. Творческий портрет Д.Б. Кабалевского
11. Творческий портрет М.С. Вайнберга
12. Творческий портрет Н.Я. Мясковского
13. Творческий портрет Р.К. Щедрина
14. Творческий портрет С.А. Губайдулиной
15. Творческий портрет С.М. Слонимского
16. Творческий портрет С.С. Прокофьева
17. Творческий портрет Эдисона Денисова
18. Жизненный и творческий путь А. Шёнберга.
19. Жизненный и творческий путь А. Берга.
20. Жизненный и творческий путь А. Веберна.
21. Жизненный и творческий путь П. Хиндемита.
22. Жизненный и творческий путь К. Орфа.
23. Жизненный и творческий путь А. Онеггера.
24. Жизненный и творческий путь Ф. Пуленка.
25. Жизненный и творческий путь О. Мессиаана.
26. Жизненный и творческий путь К. Шимановского.
27. Жизненный и творческий путь В. Лютославского.
28. Жизненный и творческий путь К. Пендерецкого.
29. Жизненный и творческий путь Б. Бриттена
30. Творческий портрет К. Штокхаузена.
31. Творческий портрет П. Булеза.

32. Творческий портрет Д. Лигети.
33. Творческий портрет Д. Кейджа.
34. Творчество А.Я. Пахмутовой – явление в мировой песенной культуре
35. А.Г. Шнитке и новое направление в музыке XX века - полистилистика
36. А.И. Хачатурян. Трактовка исторического сюжета в балете «Спартак»
37. Авторская песня в советский период.
38. Д.Д. Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). История создания и судьба оперы
39. История создания песни «Беловежская пуца» А.Я. Пахмутовой
40. История создания песни А.В. Александрова «Священная война»
41. История создания песни А.Г. Новикова «Эх, дороги»
42. История создания песни М. Блантера «Катюша»
43. Кантатно-ораториальное творчество С.С. Прокофьева
44. Музыка Д.Д. Шостаковича к кинофильму «Овод» (Романс)
45. Музыка Д.Д. Шостаковича к кинофильму Г. Козинцева «Гамлет»
46. Музыка к кинофильмам В.С. Дашкевича
47. Музыка к кинофильму «Время, вперед» Г.В. Свиридова
48. Поэзия в творчестве Г.В. Свиридова. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса
49. С.С. Прокофьев и его балет «Золушка»
50. Советская массовая песня
51. Советская музыкальная культура 1917-1932 гг. Ассоциация современной музыки (АСМ) и Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАСМ)
52. Тринадцатая симфония Д.Д. Шостаковича – история создания произведения
53. Симфоническое творчество Хиндемита. Симфония «Художник Матис».
54. Театрально-ораториальное творчество Онеггера. Оратория «Жанна д'Арк на костре».
55. Симфоническое творчество Онеггера. Симфония № 3 «Литургическая».
56. Жизненный и творческий путь Д. Мийо.
57. Вокально-симфоническое творчество Мийо. Кантата «Огненный замок».
58. «Полиморфия» для 48 струнных инструментов и «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов К. Пендерецкого.
59. Американский джаз. Симфоджаз.
60. Сериализм, как новая композиторская техника
61. Пуантилизм, как новая композиторская техника
62. Алеаторика, как новая композиторская техника
63. Сонористика, как новая композиторская техника

64. Конкретная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века
65. Электронная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века
66. Компьютерная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века

Примеры компетентностно-ориентированных заданий

Подготовьте педагогический рассказ о произведении:

1. «Кармен-сюита» Р.К. Щедрина
2. «Танец с саблями» из балета «Гаяне» А.И. Хачатуряна
3. Балет «Сотворение мира» А.П. Петрова
4. Балет А.И. Хачатуряна «Гаяне»
5. Балет Р.К. Щедрина «Анна Каренина»
6. Балет С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»
7. Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский»
8. Опера С.М. Слонимского «Виринея»
9. Опера С.С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»
10. Первая (классическая) симфония С.С. Прокофьева
11. Пятая симфония Д.Д. Шостаковича
12. Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича
13. Скрипичный концерт А.И. Хачатуряна
14. Увертюра И.О. Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта»
15. Шесть романсов Г.В. Свиридова на стихи А.С. Пушкина.
16. Кантата А. Шёнберга «Уцелевший из Варшавы».
17. Опера «Воцек» А. Берга.
18. Концерт для скрипки с оркестром А. Берга.
19. Фортепианный цикл «Ludus tonalis» П. Хиндемита.
20. Сценическая кантата «Кармина Бурана» К. Орфа.
21. Опера Ф. Пуленка «Человеческий голос».
22. «Экзотические птицы» О. Мессиана для фортепиано, малого состава духового оркестра и ударных инструментов.
23. «Траурная музыка памяти Б. Бартока» для струнного оркестра В. Лютославского.
24. «Рапсодия в блюзовых тонах» Д. Гершвина.
25. Опера «Порги и Бесс» Д. Гершвина.

IV. Вспомогательный раздел

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Специальность: Музыкальное образование (Профилизация: Ритмика и хореография)

Учреждение образования
"Восточный государственный педагогический университет имени Максима Горького"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Специальность: 6.05.01 (1-4) Музыкальное образование

Профессия: Ритмика и хореография

Форма получения образования: дневная

РАБОЧИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Квалификация:
Специалист музыкально-педагогический

Срок обучения: 4 года

Срок обучения: 4 года

I. График образовательного процесса

II. Сводные данные по количеству времени (в часах)

Курс	1-й курс		2-й курс		3-й курс		4-й курс		5-й курс		6-й курс		7-й курс		8-й курс		9-й курс		10-й курс		11-й курс		12-й курс		13-й курс		14-й курс		15-й курс		16-й курс		17-й курс		18-й курс		19-й курс		20-й курс		21-й курс		22-й курс		23-й курс		24-й курс		25-й курс		26-й курс		27-й курс		28-й курс		29-й курс		30-й курс		31-й курс		32-й курс		33-й курс		34-й курс		35-й курс		36-й курс		37-й курс		38-й курс		39-й курс		40-й курс		41-й курс		42-й курс		43-й курс		44-й курс		45-й курс		46-й курс		47-й курс		48-й курс		49-й курс		50-й курс		51-й курс		52-й курс		53-й курс		54-й курс		55-й курс		56-й курс		57-й курс		58-й курс		59-й курс		60-й курс		61-й курс		62-й курс		63-й курс		64-й курс		65-й курс		66-й курс		67-й курс		68-й курс		69-й курс		70-й курс		71-й курс		72-й курс		73-й курс		74-й курс		75-й курс		76-й курс		77-й курс		78-й курс		79-й курс		80-й курс		81-й курс		82-й курс		83-й курс		84-й курс		85-й курс		86-й курс		87-й курс		88-й курс		89-й курс		90-й курс		91-й курс		92-й курс		93-й курс		94-й курс		95-й курс		96-й курс		97-й курс		98-й курс		99-й курс		100-й курс		101-й курс		102-й курс		103-й курс		104-й курс		105-й курс		106-й курс		107-й курс		108-й курс		109-й курс		110-й курс		111-й курс		112-й курс		113-й курс		114-й курс		115-й курс		116-й курс		117-й курс		118-й курс		119-й курс		120-й курс		121-й курс		122-й курс		123-й курс		124-й курс		125-й курс		126-й курс		127-й курс		128-й курс		129-й курс		130-й курс		131-й курс		132-й курс		133-й курс		134-й курс		135-й курс		136-й курс		137-й курс		138-й курс		139-й курс		140-й курс		141-й курс		142-й курс		143-й курс		144-й курс		145-й курс		146-й курс		147-й курс		148-й курс		149-й курс		150-й курс		151-й курс		152-й курс		153-й курс		154-й курс		155-й курс		156-й курс		157-й курс		158-й курс		159-й курс		160-й курс		161-й курс		162-й курс		163-й курс		164-й курс		165-й курс		166-й курс		167-й курс		168-й курс		169-й курс		170-й курс		171-й курс		172-й курс		173-й курс		174-й курс		175-й курс		176-й курс		177-й курс		178-й курс		179-й курс		180-й курс		181-й курс		182-й курс		183-й курс		184-й курс		185-й курс		186-й курс		187-й курс		188-й курс		189-й курс		190-й курс		191-й курс		192-й курс		193-й курс		194-й курс		195-й курс		196-й курс		197-й курс		198-й курс		199-й курс		200-й курс		201-й курс		202-й курс		203-й курс		204-й курс		205-й курс		206-й курс		207-й курс		208-й курс		209-й курс		210-й курс		211-й курс		212-й курс		213-й курс		214-й курс		215-й курс		216-й курс		217-й курс		218-й курс		219-й курс		220-й курс		221-й курс		222-й курс		223-й курс		224-й курс		225-й курс		226-й курс		227-й курс		228-й курс		229-й курс		230-й курс		231-й курс		232-й курс		233-й курс		234-й курс		235-й курс		236-й курс		237-й курс		238-й курс		239-й курс		240-й курс		241-й курс		242-й курс		243-й курс		244-й курс		245-й курс		246-й курс		247-й курс		248-й курс		249-й курс		250-й курс		251-й курс		252-й курс		253-й курс		254-й курс		255-й курс		256-й курс		257-й курс		258-й курс		259-й курс		260-й курс		261-й курс		262-й курс		263-й курс		264-й курс		265-й курс		266-й курс		267-й курс		268-й курс		269-й курс		270-й курс		271-й курс		272-й курс		273-й курс		274-й курс		275-й курс		276-й курс		277-й курс		278-й курс		279-й курс		280-й курс		281-й курс		282-й курс		283-й курс		284-й курс		285-й курс		286-й курс		287-й курс		288-й курс		289-й курс		290-й курс		291-й курс		292-й курс		293-й курс		294-й курс		295-й курс		296-й курс		297-й курс		298-й курс		299-й курс		300-й курс		301-й курс		302-й курс		303-й курс		304-й курс		305-й курс		306-й курс		307-й курс		308-й курс		309-й курс		310-й курс		311-й курс		312-й курс		313-й курс		314-й курс		315-й курс		316-й курс		317-й курс		318-й курс		319-й курс		320-й курс		321-й курс		322-й курс		323-й курс		324-й курс		325-й курс		326-й курс		327-й курс		328-й курс		329-й курс		330-й курс		331-й курс		332-й курс		333-й курс		334-й курс		335-й курс		336-й курс		337-й курс		338-й курс		339-й курс		340-й курс		341-й курс		342-й курс		343-й курс		344-й курс		345-й курс		346-й курс		347-й курс		348-й курс		349-й курс		350-й курс		351-й курс		352-й курс		353-й курс		354-й курс		355-й курс		356-й курс		357-й курс		358-й курс		359-й курс		360-й курс		361-й курс		362-й курс		363-й курс		364-й курс		365-й курс		366-й курс		367-й курс		368-й курс		369-й курс		370-й курс		371-й курс		372-й курс		373-й курс		374-й курс		375-й курс		376-й курс		377-й курс		378-й курс		379-й курс		380-й курс		381-й курс		382-й курс		383-й курс		384-й курс		385-й курс		386-й курс		387-й курс		388-й курс		389-й курс		390-й курс		391-й курс		392-й курс		393-й курс		394-й курс		395-й курс		396-й курс		397-й курс		398-й курс		399-й курс		400-й курс		401-й курс		402-й курс		403-й курс		404-й курс		405-й курс		406-й курс		407-й курс		408-й курс		409-й курс		410-й курс		411-й курс		412-й курс		413-й курс		414-й курс		415-й курс		416-й курс		417-й курс		418-й курс		419-й курс		420-й курс		421-й курс		422-й курс		423-й курс		424-й курс		425-й курс		426-й курс		427-й курс		428-й курс		429-й курс		430-й курс		431-й курс		432-й курс		433-й курс		434-й курс		435-й курс		436-й курс		437-й курс		438-й курс		439-й курс		440-й курс		441-й курс		442-й курс		443-й курс		444-й курс		445-й курс		446-й курс		447-й курс		448-й курс		449-й курс		450-й курс		451-й курс		452-й курс		453-й курс		454-й курс		455-й курс		456-й курс		457-й курс		458-й курс		459-й курс		460-й курс		461-й курс		462-й курс		463-й курс		464-й курс		465-й курс		466-й курс		467-й курс		468-й курс		469-й курс		470-й курс		471-й курс		472-й курс		473-й курс		474-й курс		475-й курс		476-й курс		477-й курс		478-й курс		479-й курс		480-й курс		481-й курс		482-й курс		483-й курс		484-й курс		485-й курс		486-й курс		487-й курс		488-й курс		489-й курс		490-й курс		491-й курс		492-й курс		493-й курс		494-й курс		495-й курс		496-й курс		497-й курс		498-й курс		499-й курс		500-й курс		501-й курс		502-й курс		503-й курс		504-й курс		505-й курс		506-й курс		507-й курс		508-й курс		509-й курс		510-й курс		511-й курс		512-й курс		513-й курс		514-й курс		515-й курс		516-й курс		517-й курс		518-й курс		519-й курс		520-й курс		521-й курс		522-й курс		523-й курс		524-й курс		525-й курс		526-й курс		527-й курс		528-й курс		529-й курс		530-й курс		531-й курс		532-й курс		533-й курс		534-й курс		535-й курс		536-й курс		537-й курс		538-й курс		539-й курс		540-й курс		541-й курс		542-й курс		543-й курс		544-й курс		545-й курс		546-й курс		547-й курс		548-й курс		549-й курс		550-й курс		551-й курс		552-й курс		553-й курс		554-й курс		555-й курс		556-й курс		557-й курс		558-й курс		559-й курс		560-й курс		561-й курс		562-й курс		563-й курс		564-й курс		565-й курс		566-й курс		567-й курс		568-й курс		569-й курс		570-й курс		571-й курс		572-й курс		573-й курс		574-й курс		575-й курс		576-й курс		577-й курс		578-й курс		579-й курс		580-й курс		581-й курс		582-й курс		583-й курс		584-й курс		585-й курс		586-й курс		587-й курс		588-й курс		589-й курс		590-й курс		591-й курс		592-й курс		593-й курс		594-й курс		595-й курс		596-й курс		597-й курс		598-й курс		599-й курс		600-й курс		601-й курс		602-й курс		603-й курс		604-й курс		605-й курс		606-й курс		607-й курс		608-й курс		609-й курс		610-й курс		611-й курс		612-й курс		613-й курс		614-й курс		615-й курс		616-й курс		617-й курс		618-й курс		619-й курс		620-й курс		621-й курс		622-й курс		623-й курс		624-й курс		625-й курс		626-й курс		627-й курс		628-й курс		629-й курс		630-й курс		631-й курс		632-й курс		633-й курс		634-й курс		635-й курс		636-й курс		637-й курс		638-й курс		639-й курс		640-й курс		641-й курс		642-й курс		643-й курс		644-й курс		645-й курс		646-й курс		647-й курс		648-й курс		649-й курс		650-й курс		651-й курс		652-й курс		653-й курс		654-й курс		655-й курс		656-й курс		657-й курс		658-й курс		659-й курс		660-й курс		661-й курс		662-й курс		663-й курс		664-й курс		665-й курс		666-й курс		667-й курс		668-й курс		669-й курс		670-й курс		671-й курс		672-й курс		673-й курс		674-й курс		675-й курс		676-й курс		677-й курс		678-й курс		679-й курс		680-й курс		681-й курс		682-й курс		683-й курс		684-й курс		685-й курс		686-й курс		687-й курс		688-й курс		689-й курс		690-й курс		691-й курс		692-й курс		693-й курс		694-й курс		695-й курс		696-й курс		697-й курс		698-й курс		699-й курс		700-й курс		701-й курс		702-й курс		703-й курс		704-й курс		705-й курс		706-й курс		707-й курс		708-й курс		709-й курс		710-й курс		711-й курс		712-й курс		713-й курс		714-й курс		715-й курс		716-й курс		717-й курс		718-й курс		719-й курс		720-й курс		721-й курс		722-й курс		723-й курс		724-й курс		725-й курс		726-й курс		727-й курс		728-й курс		729-й курс		730-й курс		731-й курс		732-й курс		733-й курс		734-й курс		735-й курс		736-й курс		737-й курс		738-й курс		739-й курс		740-й курс		741-й курс		742-й курс		743-й курс		744-й курс		745-й курс		746-й курс		747-й курс		748-й курс			
------	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	--

№ п/п	Наименование модуля, учебного дисциплины, курсового проекта (курсовой работы)	Эквивалент	Количество академических часов							Распределение по курсам и семестрам																Всего учебных часов	Код специальности													
			Занятия	Всего	Аудиторное	Из них				I курс		II курс		III курс		IV курс																								
						Лекции	Лабораторные	Практические	Семинарские	1 семестр, 18 недель		2 семестр, 18 недель		3 семестр, 17 недель		4 семестр, 16 недель		5 семестр, 15 недель		6 семестр, 15 недель		7 семестр, 16 недель		8 семестр, 9 недель																
										Всего часов	Ауд. часы	Зач. единицы	Всего часов	Ауд. часы	Зач. единицы	Всего часов	Ауд. часы	Зач. единицы	Всего часов	Ауд. часы	Зач. единицы	Всего часов	Ауд. часы	Зач. единицы	Всего часов			Ауд. часы	Зач. единицы											
2	Компьютерная поддержка учебного процесса (курсовой работы)		2650	1144	244	34	892	44	300	118	9	108	42	3	180	40	3	72	36	2	406	192	12	478	206	14	830	354	25	356	156	11	79							
2.1	Модуль "Специализированные курсы дисциплины 2"		216	108	56		48	12										72	36	2	72	36	2									6								
2.1.1	Современный рынок педагогической / Вспомогательная работа в образовательном учреждении (в контексте Второй мировой войны)		40	72	56	24		12										72	36	2												2	УК-4/УК-5							
2.1.2	Личностно-профессиональное развитие специалиста / Основы психологической безопасности личности		30	72	36	16		20															72	36	2								2	УК-11/СК-9						
2.1.3	Основы управления интеллектуальной собственностью / Правовые основы деятельности учреждения образования		40	72	36	16		20																	72	36	2							2	СК-4/УК-14					
2.2	Модуль "Основы маркетингового менеджмента"		208	78	28	34		16	208	78	6																							6						
2.2.1	Практикум по основам маркетингового менеджмента		10	100	38	4	34		100	38	3																							3	СК-1, 3, 4					
2.2.2	Характеристики маркетингового менеджмента		10	100	40	24		16	100	40	3																							3	СК-2					
2.3	Модуль "Художественная практика деятельности"		484	158	22		134		100	40	3	108	42	3													796	76	6					12						
2.3.1	Практикум художественного творчества		1, 2	208	82		82		100	40	3	108	42	3																				6	СК-6					
2.3.2	Арт-практика в культурно-образовательном проекте		7	98	38	10		28																				98	38	3				3	БТК-1, 5, 9 СК-2, 7					
2.3.3	Анализ и интерпретация художественного произведения		7	98	38	12		26																				98	38	3				3	СК-6					
2.4	Модуль "Музыкальный фольклор и исполнительские навыки учащихся"		496	242	76		96	34						180	40	3											298	124	9	98	38	3	15	БТК-9						
2.4.1	Народные песни		3	100	40	20		20						100	40	3																		3						
2.4.2	История исполнительского искусства		7	200	86	50		36																				200	86	6				6						
2.4.3	Практикум по фольклору		7, 8	196	76		76																					98	38	3	98	38	3	6						
2.5	Модуль "Педагогическая деятельность"		180	76	28		48																				90	38	3	90	38	3			6					
2.5.1	Работа с одаренными обучающимися / Педагогическая деятельность педагога		5	90	38	14		24																			90	38	3					3	БТК-5					
2.5.2	Методология и информационная работа в образовательном учреждении		6	90	38	14		24																				90	38	3				3	УК-5, БТК-4 / БТК-2					
2.6	Модуль "Детские профессии"		840	408	28		382																				244	118	7	316	132	9	140	78	4	160	80	5	25	БТК-9, 12
2.6.1	Рисование		5	100	40		40																					100	40	3					3					
2.6.2	Основы хореографии		5	144	78		78																					144	78	4					4					
2.6.3	Классический танец		6	108	46		46																						108	46	3					3				
2.6.4	Историко-балетный танец		6	100	40	6	34																						100	40	3					3				
2.6.5	Народный танец		6	108	46		46																							108	46	3					3			
2.6.6	Современный балет и современный танец		7	140	78		78																							140	78	4				4				
2.6.7	Методика работы с детьми хореографического назначения		8	160	80	20	60																								160	80	5	5		УК-6, БТК-1, 5				
2.7	Модуль "Современные технологии педагогического искусства"		294	114	14		168																								196	76	6	98	38	3	9	СК-5, 8		
2.7.1	Проектирование интерактивных образовательных ресурсов по искусству / Адаптивные технологии в музыкальном образовании		7	98	38	6	32																								98	38	3			3				
2.7.2	Музыкальная информатика / Музефикация и экскурсионная деятельность в образовании		7, 8	196	76	8	68																								98	38	3	98	38	3	6			
3	Физкультурно-спортивные дисциплины		114	114	8		186								34	34											34	34		34	34		34	34						
3.1	Методология физического-педагогического воспитания		34	34			34								34	34																								
3.2	Физическая культура		30	30			30																					30	30		30	30								
3.3	Методика воспитательной работы в детском оздоровительном учреждении образования		20	20	8		12																						20	20										
3.4	Визуальный дизайн		30	30			30																								32	32		18	18					

VIII. Матрица координатной

Код компетенции	Наименование компетенции	Код модуля, учебной деятельности
УК-1	Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации	1.5, 1.9
УК-2	Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий	1.2.2
УК-3	Осуществлять коммуникацию на иностранном языке для решения задач межкультурного и межкультурного взаимодействия	1.2.1
УК-4	Работать в команде, творчески воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия	1.3.2, 1.8.2, 2.1.1
УК-5	Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности	1.3, 1.7, 1.9, 2.2.2
УК-6	Проводить инновации и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности	1.3.2, 1.7.3, 1.8.1, 1.8, 2.6.7
УК-7	Обладать способностью анализировать процессы государственного строительства в разные исторические периоды, выявлять факторы и механизмы исторических изменений, определять социально-политические значения исторических событий (личностей, артефактов и символов) для современной белорусской государственности, в соответствии использовать высказанные мнения/мнения в процессе формирования гражданской идентичности	1.1.2
УК-8	Обладать современной культурой мышления, гуманистическими моральными, интеллектуальными и инновационно-критическим стилем познавательной, социально-критической и коммуникативной деятельности, использовать основы философских знаний в профессиональной деятельности, самостоятельно выявлять философские знания и выстраивать на их основании мировоззренческую позицию	1.1.3
УК-9	Обладать способностью анализировать экономическую систему общества в ее развитии, законы ее функционирования и развития для выявления факторов экономического и напряжений развития социально-экономических систем, из способности удовлетворять потребности людей, выявлять факторы и механизмы политического и социально-экономических процессов, использовать инструменты экономического анализа для оценки политического процесса принятия экономических решений и результативности экономической политики	1.1.1
УК-10	Обладать способностью формировать общественные мировоззренческие позиции на основе подачи белорусского народа и исторически уроков Великой Отечественной войны, сохранять и приумножать историческую память о роли Советского Союза и его народа в Победе над германским нацизмом, трансформировать личный положительный исторический опыт и нормы поведения, ценности и традиции, выработанные белорусским народом в период преодоления трагического события Великой Отечественной войны	2.1.1
УК-11	Обладать способностью разрабатывать и реализовывать методику и технологию самоорганизации и саморазвития, проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития, особенно осуществлять педагогическую работу с детьми в условиях семьи в разных видах деятельности	2.1.2
УК-12	Использовать основы познания в терминах социальной жизни белорусского языка в профессиональной деятельности	2.9.3
УК-13	Использовать основы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний	2.9.1
УК-14	Руководствоваться корпоративными правилами деятельности в сфере образования, разрабатывать учебно-программную документацию, работать с различными видами документов учреждения образования	2.1.3
БПБ-1	Проектировать процесс обучения, ставить образовательные цели, отбирать содержание учебного материала, методы и технологии на основе системы знаний в области теории и методики педагогической деятельности	1.3.3, 1.3.4, 1.7, 2.3.2, 2.6.7
БПБ-2	Проектировать процесс воспитания, отбирать методы, формы, технологии, соответствующие воспитательным целям и задачам, с учетом индивидуальности личности обучающихся и приоритетов воспитательной работы	1.3.3, 1.3.4, 2.5.2
БПБ-3	Осуществлять эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса на основе норм педагогической этики	1.3
БПБ-4	Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса с учетом индивидуально-педагогических особенностей обучающихся, использовать социально-педагогические знания при управлении коллективной работой в профессиональной деятельности	1.3.1, 1.3.2, 1.6
БПБ-5	Осуществлять отбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, применять их в образовательном процессе с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся	1.3.5, 1.7, 2.3.2, 2.5.1, 2.6.7
БПБ-6	Осуществлять образовательную, исследовательскую и личностно-ориентированную деятельность посредством клиента и внедрения педагогических нововведений для совершенствования образовательной практики	1.8.1, 2.5.2
БПБ-7	Осуществлять отбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания для воспитания обучающихся с особыми индивидуальными образовательными потребностями (защитные и платящие обучающиеся, лица с особенностями психофизического развития, дети, нуждающиеся в особом уходе воспитателя) в образовательный процесс и взаимодействие со специалистами	1.8.2
БПБ-8	Исполнять технологию точно и выразительно высказывательными инструментами, вокальными, интонационно-вокальными образцами белорусской (русской, зарубежной), народной и современной музыки разных жанров, стилей, доступных для восприятия учащихся в формах сольных, ансамблевых и хорных исполнительства	1.6
БПБ-9	Проектировать процесс обучения, адаптировать содержание учебного материала, методы и технологии в области теории и методики педагогической деятельности, мировой художественной культуры, показать инновационные процессы в образовании и культуре	1.4, 1.5, 1.7, 2.3.2, 2.4, 2.6
БПБ-10	Проектировать процесс обучения, адаптировать содержание учебного материала, методы и технологии в области вокально-инструментальной подготовки в соответствии с методами и стилями учебной деятельности, уровнем сформированности личностей, индивидуальной и предметной компетенцией обучающихся	1.6
БПБ-11	Принимать основные методы защиты населения от негативных факторов дикоросов, технологий, естественного происхождения, принципов рационального природопользования в интросфере, обеспечивать здоровье и безопасные условия труда	2.9.2
БПБ-12	Реализовывать на практике актуальные образовательные программы по искусству, модернизировать педагогический процесс в соответствии с современными тенденциями гуманитарных наук, применять творческие формы и методы эстетического развития в условиях модернизационной и поликультурной среды	2.6
СК-1	Проектировать цели, задачи, содержание, отбор формы, методы музыкального обучения и виды музыкальной деятельности в учреждениях общего среднего и дополнительного образования	2.2.1
СК-2	Осуществлять музыкально-педагогический анализ и оценку содержания в процессах музыкального образования	2.2.2, 2.5.2
СК-3	Выстраивать образовательный процесс с учетом индивидуально-педагогических особенностей учащихся различных возрастных групп и особенностей учебного предмета «Музыка»	2.2.1
СК-4	Осуществлять грамотную интерпретацию работы с детьми, применять основные методы и приемы вокально-педагогической деятельности и пения работы с детскими голосами, вокальными ансамблями и детскими хорами	2.2.1
СК-5	Использовать специальные технические средства и компьютерные технологии в процессе эстетического обучения и воспитания детей и в исполнительской практике	2.7
СК-6	Формировать интерес и уважительное отношение к мировому художественному наследию на основе применения знаний об истории отечественной культуры и искусства, их роли в развитии общества	2.1.2, 2.3
СК-7	Разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в учреждениях образования, культуры и социальной сфере	2.3.2

Код компетенции	Наименование компетенции	Код модуля, учебной дисциплины
СК-8	Применять нормы национального и международного законодательства в области интеллектуальной собственности и процесс создания и реализации прав на объекты интеллектуальной собственности	2.1.3, 2.7
СК-9	Решать задачи профессионального и личностного развития с применением навыков сохранения психологической безопасности личности в современных социальных условиях	2.1.2

Работать на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 6-05-0113-07 _____

*Дифференцированный зачет

* Диплом учебной дисциплины выданы в государственный экзамен по специальности.

* Индивидуальные занятия.

* В 4 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: "Педагогика", "Вспомогательная педагогическая психология".

* В 6 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: "Методика музыкального воспитания", "Базовые методы музыкального воспитания".

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

А.В.Маслов

Проректор по учебной работе учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

С.И.Васильев

Заместитель проректора по учебно-методическому образованию

С.М.Кобячская

Заместитель кафедры теории и методов преподавания искусства

Ю.Ю.Зеларина

Заместитель кафедры музыкально-педагогического образования

А.Б.Иосифович

Рекомендована к утверждению Научно-методическим советом учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

Протокол № 4 от 11.06.2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Центра организационно-методического обеспечения образовательной деятельности

Ю.В.Стрижа

Начальник учебно-методического отдела

О.А.Сергеева

Эксперт-организатор методик учебно-методического отдела

Е.А.Крысько

Квалификация: Педагог-исследователь Прессоанализа

Степень: Бакалавр

Срок обучения: 4 года

№ п/п	Наименование модуля, учебного дисциплины, курсового проекта (курсовой работы)	Экспертное	Задачи	Качественные академические часы							Распределение по курсам и семестрам																				Всего учебных часов	Код компетенции			
				Всего	Аудиторный	Лекции	Лабораторные	Практические	Семинары	I курс			II курс			III курс			IV курс																
										1 семестр, 18 недель			2 семестр, 18 недель			3 семестр, 17 недель			4 семестр, 16 недель			5 семестр, 17 недель			6 семестр, 15 недель			7 семестр, 16 недель		8 семестр, 9 недель					
										Всего часов	Ауд. часов	Лек. часов	Всего часов	Ауд. часов	Лек. часов	Всего часов	Ауд. часов	Лек. часов	Всего часов	Ауд. часов	Лек. часов	Всего часов	Ауд. часов	Лек. часов	Всего часов	Ауд. часов	Лек. часов	Всего часов	Ауд. часов	Лек. часов					
2	Компьютерное образование		1650	1144	458	34	448	212	308	118	9	108	42	3	108	48	3	72	36	2	496	192	13	478	206	14	820	354	25	356	156	11	79		
2.1	Модуль "Специализированные дисциплины -2"		216	188	56		48	12										72	36	2	72	36	2	72	36	2							6		
2.1.1	Секретный вход в систему / Введение в основы информационной безопасности	4	72	36	24			12										72	36	2													2	УК-4/УК-10	
2.1.2	Защита информации / Основы информационной безопасности личности	5	72	36	16		20														72	36	2										2	УК-13/СК-9	
2.1.3	Основы управления информационной безопасностью / Прокладка основы деятельности учреждения образования	6	72	36	16		20																	72	36	2							2	СК-8/УК-14	
2.2	Модуль "Основы информационной безопасности"		208	78	28	34		14	208	78	6																						6		
2.2.1	Практикум по основам информационной безопасности	1	100	38	4	34			100	38	3																						3	СК-1, 3, 4	
2.2.2	Характеристики	1	100	40	24			16	100	40	3																						3	СК-2	
2.3	Модуль "Художественная проектная деятельность"		404	158	22		156		196	48	3	108	42	3													196	76	6				12		
2.3.1	Практикум художественного творчества	1, 2	208	82		82		100	40	3	108	42	3																				6	СК-6	
2.3.2	Арт-практика и культурно-образовательный проект	7	98	38	10		28																			98	38	3					3	БПК-1, 3, 5 СК-2, 3	
2.3.3	Анализ и интерпретация художественных произведений	7	98	38	12		26																			98	38	3					3	СК-6	
2.4	Модуль "Музыкальный фольклор и классические музыкальные произведения"		478	282	78	96	36					188	48	3												298	134	9	98	38	3	18	БПК-9		
2.4.1	Народные творчество	3	100	40	20		20					100	40	3																			3		
2.4.2	История исполнительского искусства	7	200	86	50		36																			200	86	6					6		
2.4.3	Практикум по фольклору	7, 8	196	78			76																			98	38	3	98	38	3	6			
2.5	Модуль "Психолого-педагогические дисциплины"		188	76	28		48											98	38	3	98	38	3									6			
2.5.1	Работа с одаренными обучающимися / Профориентация обучающихся по психологии	5	90	38	14		24												90	38	3											3	БПК-5		
2.5.2	Медиандиагностика и цифровая диагностика / Организация воспитательной работы в учреждениях образования	6	90	38	14		34																	90	38	3						3	УК-5, БПК-6 / БПК-2		
2.6	Модуль "Дисциплины профилю"		860	488	232		38	148											244	118	7	316	132	9	140	78	4	140	80	5	25	БПК-9, 12			
2.6.1	Искусство в мир искусства	5	100	40	20		20												100	40	3											3			
2.6.2	Искусство Древнего мира и Средних веков	5	144	78	46		32												144	78	4											4			
2.6.3	Искусство эпохи Возрождения, Барокко и классицизма	6	108	46	26		10	10															108	46	3							3			
2.6.4	Эпоха в искусстве	6	100	40	22		18																100	40	3							3			
2.6.5	Художественная культура Беларуси	6	108	46	26		20																108	46	3							3			
2.6.6	Искусство XIX в. - начало XX в.	7	140	78	42		36																			140	78	4				4			
2.6.7	Методика преподавания мировой художественной культуры	8	160	80	50		30																						160	80	5	5	УК-6, БПК-1, 3		
2.7	Модуль "Секретные технологии педагогического искусства"		294	114	14		188																			196	76	6	98	38	3	9	СК-3, 8		
2.7.1	Проектирование электронных образовательных ресурсов по искусству / Адаптивные технологии в музыкальном образовании	7	98	38	6		32																			98	38	3					3		
2.7.2	Музыкальная информация / Музыкальное и творческая деятельность в образовании	7, 8	196	76	8		68																			98	38	3	98	38	3	6			
3	Физкультурно-спортивные дисциплины		114	114	8		186								104	104			108	108					102	102		118	118						
3.1	Методология психолого-педагогического исследования		104	104			104								104	104																			
3.2	Физическая культура		60	60			60												100	100					100	100									
3.3	Методика воспитательной работы в детских образовательных учреждениях образования		100	100	8		112																		100	100									
3.4	Вокальный ансамбль		100	100			100																					102	102	118	118				

Приложение учебного плана к специальности 6-05-013-07 "Музыкальное образование", регистрационный № 015-00144

№ п/п	Наименование модуля, учебного дисциплины, курсового проекта (курсовой работы)	Экспертная	Зачеты	Количество академических часов							Распределение по курсам и семестрам																Код компетенции						
				Всего	Академический	Лекции	Лабораторные	Практические	Семестровые	I курс						II курс				III курс				IV курс									
										1 семестр, 18 недель			2 семестр, 18 недель			3 семестр, 17 недель		4 семестр, 16 недель		5 семестр, 15 недель		6 семестр, 15 недель		7 семестр, 10 недель		8 семестр, 9 недель							
										Всего часов	Лекции	Ауд. часы	Зач. часов	Всего часов	Лекции	Ауд. часы	Зач. часов	Всего часов	Лекции	Ауд. часы	Зач. часов	Всего часов	Лекции	Ауд. часы	Зач. часов	Всего часов		Лекции	Ауд. часы	Зач. часов	Всего часов	Лекции	Ауд. часы
4	Дополнительные виды обучения			478	434	74		488		72	72			152	134			122	182			64	64			128	128			128	128		
4.1	Физическая культура		1,4	134	134			134		72	72			72	72			68	68			64	64			70	70			70	70		УО-13
4.2	Безопасность жизнедеятельности человека		2	80	84	18		80						80	84																	БЖС-11	
4.3	Иностранный язык (профессиональный минимум)		3	54	54	8		56										54	54													УО-15	

Количество часов учебных занятий	1282	1488	1868	122	1750	478	1892	518	30	994	568	28	934	454	24	986	430	30	882	418	21	886	408	29	890	434	28	818	238	17	287
Количество часов учебных занятий в неделю								29		28			27			27		28		27		27		27		27		28			
Количество курсовых работ	3																														
Количество экзаменов	27							4		3			3			4		3		4		4		4		4		2			
Количество зачетов	34							5		6			4			5		4		5		5		4		4		3			

IV. Учебные практики				V. Производственная практика				VI. Дисциплины проектирования				VII. Итоговая аттестация			
Наименование практики	Семестр	Неделя	Зачетный элемент	Наименование практики	Семестр	Неделя	Зачетный элемент	Семестр	Неделя	Зачетный элемент		Семестр	Неделя	Зачетный элемент	
Общественно-педагогическая	2	1	2	Педагогическая	3	4	6								
Творческая	3	2	3	Педагогическая практика в музыкально-педагогическом учреждении образования	6	3	4								
Учебно-исследовательская	4	2	3	Педагогическая (в учреждении культуры)	7	2	3								
				Производственная	8	4	6								

VIII. Матрица компетенций

Код компетенции	Наименование компетенции	Код модуля, учебного дисциплины
УК-1	Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации	1.5, 1.9
УК-2	Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий	1.2, 2
УК-3	Осуществлять инновационные проекты в сфере культуры и искусства	1.2, 1.8, 2.1, 2.1.1
УК-4	Работать в команде, творчески выражать социальные, эстетические, профессиональные, культурные и иные ценности	1.3, 1.7, 1.8, 2.1.2
УК-5	Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности	1.7.2, 1.7.3, 1.8.1, 1.9, 2.6.7
УК-6	Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности	1.1.2
УК-7	Обладать способностью анализировать процессы государственного строительства в разные исторические периоды, выявлять факторы и механизмы исторических изменений, определять социально-политические ценности исторических событий (деятельностей, событий) для современной белорусской государственности, в соответствии использовать выявленные закономерности в процессе формирования гражданской идентичности	1.1.2
УК-8	Обладать современной культурной компетенцией, гуманитарными компетенциями, эстетическими и коммуникативно-личностными компетенциями, социальными компетенциями и компетенциями в области философии культуры и искусства, использовать основные философские знания в профессиональной деятельности, самостоятельно выявлять философию знания и применять ее на основе микроэкономической модели	1.1.3
УК-9	Обладать способностью анализировать экономическую систему общества и ее динамику, выявлять на функционирование и развитие для выявления факторов экономического и социального развития социально-экономической системы, на способность удовлетворять потребности людей, выявлять факторы и механизмы политического и социально-экономического развития, использовать инструменты экономического анализа для оценки политического процесса принятия экономических решений и результативности экономической политики	1.1.1
УК-10	Обладать способностью формировать собственную микроэкономическую политику на основе понимания белорусского народа в историческом уроке Великой Отечественной войны, сохранять и применять историческую память о роли Советского Союза и его народа в Победе над германским нацизмом, транслировать новым поколениям историческую память о героях войны, сохранять и применять историческую память о роли Советского Союза и его народа в Победе над германским нацизмом, транслировать новым поколениям историческую память о героях войны, сохранять и применять историческую память о роли Советского Союза и его народа в Победе над германским нацизмом, транслировать новым поколениям историческую память о героях войны	2.1.1
УК-11	Обладать способностью разрабатывать и реализовывать проекты в области культуры и искусства, применять творческие способности в профессиональной деятельности	2.1.2
УК-12	Использовать основные методы и приемы социальной работы с детьми в условиях семьи и в учреждениях культуры	2.9.2
УК-13	Использовать средства физической культуры и спорта для оздоровления и укрепления здоровья, профилактики заболеваний	2.9.1
УК-14	Участвовать в нормативном правовом акте в сфере образования, разрабатывать учебно-программные документы, работать с различными видами документов учреждения образования	2.1.3
МПК-1	Проектировать процесс обучения, ставить образовательные цели, выбирать содержание учебных материалов, методы и технологии на основе системы знаний в области теории и методики педагогической деятельности	1.3.3, 1.3.4, 1.7, 2.3.2, 2.6.7
МПК-2	Проектировать процесс воспитания, выбирать методы, формы, технологии, обеспечивающие воспитательные цели и задачи, с учетом направленности личности обучающегося и приоритетов воспитательной работы	1.3.3, 1.3.4, 2.6.7
МПК-3	Осуществлять эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса на основе норм педагогической этики	1.3
МПК-4	Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся, использовать социально-психологические знания при управлении воспитательной работой в профессиональной деятельности	1.3.1, 1.3.2, 1.6
МПК-5	Осуществлять подбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, применять их в образовательном процессе с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся	1.3.5, 1.7, 2.3.2, 2.6.1, 2.6.7
МПК-6	Осуществлять образовательную, воспитательную и инновационную деятельность посредством адаптации и внедрения педагогических нововведений для совершенствования образовательной практики	1.8.1, 2.6.2
МПК-7	Осуществлять подбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания для включения обучающихся с особыми индивидуальными образовательными потребностями (здоровыми и инвалидами) обучающихся, лица с особенностями психофизического развития, детей, нуждающихся в особой заботе государства) в образовательный процесс и взаимодействие со специалистами	1.8.2
МПК-8	Понимать теоретическую основу и содержание воспитательной деятельности, выявлять, анализировать формы и методы воспитания (духовной, физической, культурной и социальной) и применять их в воспитательной деятельности	1.6
МПК-9	Проектировать процесс обучения, выбирать содержание учебных материалов, методы и технологии в области теории и методики педагогической деятельности, применять творческие способности в профессиональной деятельности	1.4, 1.5, 1.7, 2.3.2, 2.4, 2.6
МПК-10	Проектировать процесс обучения, выбирать содержание учебных материалов, методы и технологии в области социально-педагогической и социально-педагогической подготовки в соответствии с требованиями и стандартами учебной деятельности, учитывать особенности личности, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся	1.6
МПК-11	Применять основные методы защиты населения от негативных факторов антропогенного, техногенного, экологического происхождения, применять рациональные приемы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных условиях	2.9.2
МПК-12	Разрабатывать на практике индивидуальные образовательные программы по искусству, модернизировать педагогический процесс в соответствии с современными тенденциями гуманитарных наук, применять современные формы и методы эстетического развития в условиях поликультурной и полиязычной среды	2.6
СК-1	Проектировать цель, задачи, содержание, выбирать формы, методы музыкального обучения и виды музыкальной деятельности в учреждениях общего среднего и дополнительного образования	2.2.1
СК-2	Осуществлять музыкально-педагогический анализ и оценку содержания в процессе музыкального образования	2.2.2, 2.3.2
СК-3	Выстраивать образовательный процесс с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся различных возрастных групп и особенностей учебного предмета «Музыка»	2.2.1
СК-4	Осуществлять творческую творческую работу с детьми, применять основные методы и приемы социально-педагогической деятельности в области работы с детьми голосом, используя инновации в детском творчестве	2.2.1
СК-5	Использовать специальные технические средства и компьютерные технологии в процессе эстетического обучения и воспитания детей и в воспитательной практике	2.7
СК-6	Формировать интерес и уважительные отношения к мировому культурному наследию на основе приобщения к истории отечественной культуры и искусства, их роли в развитии общества	2.3, 1.2.3.5
СК-7	Разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в учреждениях образования, культуры и социальной сферы	2.3.2

Имя кандидата	Наименование компетенции	Код модуля, учебная дисциплина
СК-8	Применять формы профессионального и межкультурного взаимодействия в области интеллектуальной собственности в процессе создания и реализации твор. на объекты интеллектуальной собственности	2.1.3, 2.7
СК-9	Решать задачи профессиональной и личностной развития с применением навыков сохранения технологической безопасности личности в современных социальных условиях	2.1.2

Разработано на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 6-05-01-03-07

Дифференцированный тест

* Данные учебные дисциплины включены в государственный экзамен по специальности

* Индивидуальная работа

* В 4 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: "Педагогика", "Высшая и педагогическая психология".

* В 4 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: "Методика музыкального воспитания", "Базовые методы музыкального воспитания".

СОГЛАСОВАНО

Проректор учебной работы учреждения образования

"Волгоградский государственный педагогический университет имени Максима Горького"

А.В. Мамонтов

16.03.2019

Проректор по учебной работе учреждения образования

"Волгоградский государственный педагогический университет имени Максима Горького"

С.Н. Васильев

16.03.2019

Декан факультета музыкального образования

С.М. Кибальникова

16.03.2019

Заместитель декана факультета теории и методики преподавания музыки

Ю.Ю. Захарова

16.03.2019

Заместитель декана факультета музыкально-педагогического образования

А.А. Неклюдова

16.03.2019

Рекомендован курсовый проект научно-методического совета учреждения образования

"Волгоградский государственный педагогический университет имени Максима Горького"

Протокол № 4 от 21.03.2019 20/19

СОГЛАСОВАНО

Начальник Центра организационно-методического обеспечения образовательной деятельности

Ю.В. Сорокин

16.03.2019

Начальник учебно-методического отдела

О.А. Сергунова

16.03.2019

Эксперт-рекомендатор методов учебно-методического отдела

Е.А. Крылатов

16.03.2019

4.2 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УВО

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.И.Жук

«17» 06

2025 г.

Регистрационный № УД-50-0113-07 Уч.

МУЗЫКА XX – XXI ВЕКОВ

Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине
для специальности:

6-05-0113-07 Музыкальное образование

2025 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования утвержденного 02.08.2023, рег. №225, учебных планов специальности 6-05-0113-07 «Музыкальное образование», утвержденных 23.02.2023, рег. №014-2023/у Профилизация Ритмика и хореография; 23.02.2024 № 015-2023/у Профилизация: Искусство, отечественная и мировая художественная культура; 23.02.2023 № 019-2023/узс Профилизация: Ритмика и хореография; 23.02.2023 № 017-2023/у -сов. Профилизация: Ритмика и хореография

СОСТАВИТЕЛИ:

Т.Г.Жилинская, старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;

Ю.Ю.Захарина, заведующий кафедрой теории и методики преподавания искусства факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доктор искусствоведения, профессор

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Т.В.Сернова, заведующий кафедрой музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат искусствоведения, доцент;

А.И. Локотко, директор государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», академик НАН Беларуси, доктор исторических наук, доктор архитектуры

СОГЛАСОВАНО:

Директор ГУО «СП № 207 г. Минска»

Е.П.Савчук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой теории и методики преподавания искусства факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

(протокол № 12 от 20.05.2025 г.);

Заведующий кафедрой

Ю.Ю.Захарина

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

(протокол №5 от 17.06 2025 г.)

Оформление учебной программы и сопровождающих её материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует

Методист учебно-методического
отдела БГПУ

О.А.Кесарева

Директор библиотеки БГПУ

Н.П.Сятковская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Музыка XX – XXI веков» предусмотрена образовательным стандартом и учебным планом подготовки студентов по специальности 6-05-0113-07 «Музыкальное образование».

Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов интереса и уважительного отношения к приобретению ими научных знаний об истории мирового и отечественного музыкального искусства в контексте общей эволюции музыкальных стилей и направлений периода XX – XXI веков, о композиторском творчестве и музыкальных шедеврах данного периода.

Задачи учебной дисциплины:

5. освоить основные понятия о важнейших музыкальных течениях, направлениях и стилях XX – XXI веков в историко-культурном контексте;
6. развить представление о причинно-следственных связях дальнейшего развития разнообразных форм и жанров музыкального искусства на основе типичных;
7. сформировать представления о разнообразных формах и жанрах музыкального искусства XX – XXI веков;
8. эстетическое развитие обучающихся на основе анализа музыкальных шедевров XX – XXI веков.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием

Учебная дисциплина «Музыка XX – XXI веков» относится к модулю «История музыкального искусства» государственного компонента и является одной из профильных в подготовке специалиста в области музыкального образования.

Содержание данной учебной дисциплины взаимосвязано с иными учебными дисциплинами модуля, такими как «Зарубежная музыка», «Русская музыка», «Белорусская музыка» и наряду с ними обеспечивает включение студента в постижение духовной культуры человечества на основе музыкальной культуры XX – XXI веков.

Учебная дисциплина «Музыка XX – XXI веков» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов к практической работе в качестве учителя музыки в начальных классах средней школы.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- основные стилевые направления музыкального искусства в период с XX по XXI вв.;
- творчество крупнейших представителей и значительные произведения мировой музыкальной культуры периода XX – XXI вв.;

- методику изучения музыкального искусства в процессе обучения и воспитании учащихся.

уметь:

- анализировать художественные явления музыкального искусства в историческом и жанровом контексте, выделяя особенности народного, классического и современного музыкального творчества;

- разрабатывать творческие проекты по развитию музыкального восприятия обучающихся (на примере конкретного музыкального произведения, стиливого направления, творческого портрета композитора);

владеть:

- методами жанрового и стиливого анализа музыки на основе системных представлений о взаимосвязи и взаимозависимости явлений мирового музыкального искусства;

- навыками музыкально-просветительской деятельности, приемами словесного представления биографий и творчества выдающихся мировых композиторов.

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Музыка XX – XXI веков» должно обеспечить формирование у обучающихся следующей компетенции:

УК-1. Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

БПК-9. Проектировать процесс обучения, адаптировать содержание учебного материала, методы и технологии в области теории и методики педагогической деятельности, мировой художественной культуры, понимать инновационные процессы в образовании и культуре.

Всего на изучение учебной дисциплины «Музыка XX – XXI веков» отведено:

- для очной (дневной) формы получения высшего образования 120 часов, из них 72 часа аудиторных часов. Распределение часов по видам занятий: лекции – 46 часов, семинарские занятия – 26 часов, самостоятельная работа – 68 часов.
- для заочной формы получения образования отводится 10 аудиторных часов, из них: лекции – 6, семинарские занятия – 4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачётные единицы.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом по специальности в форме экзамена: в 6 семестре в дневной форме получения образования и в заочной – в 7 семестре.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Название учебной дисциплины	Семестр	Количество часов учебных занятий						Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Форма промежуточной аттестации
		всего	аудиторных	Из них					
				лекции	практические	семинарские	лабораторные		
«Музыка XX – XXI веков» (дневная форма получения образования)	6	120	72	46	-	26	-	48	экзамен
Всего часов		120	72	46	-	26	-	48	экзамен
«Музыка XX – XXI веков» (заочная форма получения образования)	7	70	10	6		4		60	экзамен
Всего часов		70	10	6		4		60	экзамен

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР)

Тема 1.1. Развитие советской музыкальной культуры с 1917 по 1941 гг.

Становление советской музыкальной культуры;
 Сложность и многообразие творческих поисков;
 Основные музыкально-общественные группировки;
 Положение в области музыкального театра.
 Эпоха социалистического реализма;
 Общественно-политическая обстановка в стране и её влияние на развитие искусства;
 Музыкальный театр: «Песенная» и «Речитативная» оперы, балет;
 Достижения в области симфонического, кантатно-ораториального и концертного жанров.

Тема 1.2. Развитие советской музыкальной культуры с 1941 по 1968 гг.

Формирование советской музыкальной классики;
 Патриотическая направленность музыкального творчества в годы Великой Отечественной войны;
 Отражение военной тематики в различных жанрах. Песня;
 Трудности развития советской музыки в послевоенные годы;
 Партийное постановление 1948г.
 Эпоха «оттепели» – новый этап в развитии советской музыкальной культуры;
 Преодоление негативных тенденций, расширение тематики музыкального творчества;
 Эволюция и обновление жанров и музыкально-выразительных средств;
 Музыкальный авангард и Новая «фольклорная волна».
 Советская массовая песня

Тема 1.3. Музыкальная жизнь страны в 1968 – 1985 гг. (Эпоха «застоя»)

Общая картина, или что такое «Брежневский застой»;
 Диссидентское движение 60 – 70-х годов, его связь с судьбами и творчеством великих музыкантов-исполнителей и композиторов;
 Литературно-художественная жизнь;
 Музыка в театре и кино;
 Авангард изобразительного и музыкального искусства 60 – 70 годов;

«Полистилистика», как важнейший стилиевой принцип композиторского мышления.

Тема 1.4. Музыкальное искусство на постсоветском пространстве конца XX - начала XXI веков

Наиболее значительные явления в музыкальном искусстве 1990-х - 2020-х гг. Многообразие жанров, форм, индивидуальных творческих стилей;

Обогащение средств выразительности в традиционной русской классической хоровой музыке, камерных и симфонических жанрах;

Основоположники отечественной электронной музыки и ее расцвет;

Электроакустическая музыка ICeM при ЮНЕСКО;

Вторая волна авангарда. Композиторы АСМ – 2.

Тема 1.5. Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX в., начала XXI в.

Массовая песня – уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее популярный жанр в музыке второй половины XX столетия;

80-90-е годы XX в. – перерождение массовой песни в сольную эстрадную: «поп», «шоу», «клип», «проект», «композиция» и т.п.;

Авторская песня как фольклорный жанр XX столетия;

Джаз – одна из ярчайших примет музыкальной культуры на протяжении всего XX века;

Рок-музыка – новаторское искусство второй половины XX века;

Идейная содержательность русского рока, его активная социальная позиция в конце 80-х - начале 90-х годов. Специфика русского рока в его мелодичности, лирикопсихологической направленности.

Мюзикл и рок-опера в творчестве советских, русских композиторов.

Раздел 2. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ)

Тема 2.1. Творчество С.С. Прокофьева (1891 – 1953)

Творческий путь композитора;

Музыкальный театр: Оперы «Любовь к трём апельсинам», «Война и мир»; Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Инструментальное творчество;

Фортепианные концерты №№ 1,3;

Симфонии №№ 1,7;

Кантата «Александр Невский».

Тема 2.2. Творчество Г.В. Свиридова (1915 – 1998) и А.И. Хачатуряна (1903 – 1978)

Творческие портреты композиторов;

Связи с традициями русского искусства;

Роль поэзии. Камерная вокальная лирика Г.В. Свиридова на стихи А. Пушкина, А. Блоха, Р. Бернса;

Кантаты и оратории Г.В. Свиридова на стихи С. Есенина, В. Маяковского, Б. Пастернака

Инструментальное творчество А.И. Хачатуряна;

Скрипичный концерт ре минор А.И. Хачатуряна;

Балетное творчество А.И. Хачатуряна: «Гаянэ», «Спартак».

Тема 2.3. Творчество Д.Д. Шостаковича (1906 – 1975)

Творческий путь композитора;

Роль симфонизма Д.Д. Шостаковича в музыкальной культуре XX века;

Проблематика симфоний;

Симфонии №№ 1, 5, 7, 9, 11, 15;

Музыкальный театр: Опера «Леди Макбет Мценского уезда».

Тема 2.4. Творчество Р.К. Щедрина (р. 1932) и А.Г. Шнитке (1934 – 1998)

Творческие портреты композиторов;

Фольклорная линия в творчестве Р.К. Щедрина (концерт «Озорные частушки»);

Полистилистическая линия в творчестве Р.К. Щедрина (Фортепианный концерт № 2);

Музыкальный театр Р.К. Щедрина: Оперы «Не только любовь», «Мертвые души», балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка».

Проблематика, жанры, преобладающий тип музыкальной драматургии в творчестве А.Г. Шнитке;

Полифония содержания и стилистических поисков в творчестве А.Г. Шнитке;

Концерто-гроссо № 1, Альтовый концерт;

Кантата «История доктора Иоганна Фауста».

Тема 2.5. Новые композиторские имена второй половины XX века

Творчество В.А. Гаврилина (1939 – 1999). Балет «Анюта». Хоровое действо «Перезвоны»;

Творчество С.М. Слонимского (1932 – 2020). Вокальный цикл «Песни трубадуров». Концерт-буфф;

Киномузыка А.П. Петрова (1930 – 2006);

Авангардное направление в советской музыке: С.А. Губайдулина (р.1931), Э.В. Денисов (1926 – 1996).

В.А. Екимовский (1947 – 2024) – «неукротимый новатор», сторонник экспериментов, один из виднейших представителей современной композиторской школы.

Раздел 3. ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Тема 3.1. Авангард в музыке первой половины XX века. Экспрессионизм

Западноевропейская музыка XX века в контексте современной художественной культуры;

Периодизация западноевропейской музыки XX века;

Особенности обновления музыкально-выразительных средств и жанрово-стилевых систем;

Эстетико-стилевые характеристики экспрессионизма. Специфика музыкального языка. Додекафония, Пуантилизм.

Тема 3.2. Экспрессионизм в творчестве западноевропейских композиторов

Творческий портрет Густава Малера (1860 – 1911);

Композиторы Нововенской школы: Арнольд Шенберг (1874 – 1951), Альбан Берг (1885 – 1935), Антон фон Веберн (1883 – 1945).

Тема 3.3. Неоклассицизм. Неофольклоризм.

Эстетико-стилевые характеристики Неоклассицизма и Нового динамизма в творчестве Пауля Хиндемита (1895 – 1963);

Творческий портрет Эйтора Вила-Лобоса (1887 – 1959);

Творческий портрет Карла Орфа (1895 – 1982);

Эстетико-стилевые характеристики Неофольклоризма в творчестве Белы Бартока (1881 – 1945) и Мануэля де Фалья (1876 – 1946).

Тема 3.4. Новый динамизм во Франции и Польская музыка XX века

Урбанизм – характеристика направления;

Композиторы французской «Шестерки»;

Творчество Кароля Шимановского (1882 – 1937) Витольда Лютославского (1913 – 1994);

Творческий портрет Кшиштофа Пендерецкого (1933 – 2020).

Тема 3.5. Английская музыка XX века

Исторические судьбы английской музыки;

Последние романтики XX столетия: Эдуард Элгар (1857 – 1934), Ральф Воан-Уильямс (1872 – 1957), Сирил Скотт (1879 – 1970);

Творчество Бенджамина Бриттена (1913 – 1976).

Тема 3.6. Американская музыка XX века

Истоки, происхождение Джаза;

Основные течения и имена;

Симфоджаз;

Творчество Джорджа Гершвина (1898 – 1937).

Тема 3.7. Поставангард в музыке 2-й половины XX века

Поствебернианство: действие, порядок и культура в преломлении музыкальных теорий XX века;

Сериализм в творчестве Оливье Мессиана (1908 – 1992) и Пьера Булеза (1925 – 2016);

Пуантилизм и Алеаторика;

Сонорика в творчестве Дьёрдя Лигети (1923 – 2006).

Тема 3.8. Конкретная и Электронная музыка

Конкретная музыка в творчестве Пьера Шеффера (1910 – 1995);

Электронная музыка в творчестве Карнхайца Штокхаузена (1928 – 2007).

Компьютерная музыка в творчестве Яниса Ксенакиса (1922 – 2001)

Тема 3.9. Массовые жанры в зарубежной музыке XX – начала XXI вв.

Характеристика понятия «Популярная музыка» во временной ретроспективе;

Основные жанры: Ритм-н-блюз, Рок-н-ролл и рок-музыка, Поп-музыка и понятия: «эстрада», «шоу-бизнес», «шлягер»;

Региональные разновидности Поп-музыки;

Регги – Даб – Ремикс, Метал и Диско со своими разновидностями.

Тема 3.10. Музыкальные особенности рок-культуры и ее главные имена

История развития рок-музыки в мире;

Музыкально-социальные и психологические особенности рок-культуры;

«Британская четверка» и Американский поп-рок;

Тяжелый рок и фолк-рок;

Панк – пост панк и рок-мейнстрим в начале десятилетия;

Влияние Электронной музыки на поп-культуру 70-ых гг.;

Французская и итальянская музыкальные эстрады, фестивали и конкурсы эстрадной песни. Хит-парады.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МУЗЫКА XX – XXI ВЕКОВ» для дневной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Методические пособия, средства обучения	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 семестр										
1	Раздел 1. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР)	10		6			14			Компьютеризированное тестирование
1.1	Тема 1.1. Развитие советской музыкальной культуры с 1917 по 1941 гг.	2					2	Мультимедийная презентация		Устный опрос
1.2	Тема 1.2. Развитие советской музыкальной культуры с 1941 по 1968 гг.	2					2	Мультимедийная презентация		Устный опрос
1.3	Тема 1.3. Музыкальная жизнь страны в 1968 – 1985 гг. (Эпоха «застоя»)	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [6]	Проверка конспекта, Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
1.4	Тема 1.4. Музыкальное искусство на постсоветском пространстве конца XX -	2		2			2	Мультимедийная презентация, Временная		Устный опрос

	начала XXI веков							шкала: «Периодизация»		
1.5	Тема 1.5. Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX в., начала XXI в.	2		2			6		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [6]; [7], [9], [10]	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
2.	Раздел 2. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ)	10		8			10			Компьютеризированное тестирование
2.1	Тема 2.1. Творчество С.С. Прокофьева (1891 – 1953)	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [4], [5], [6]; [9]	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
2.2	Тема 2.2. Творчество Г.В. Свиридова (1915 – 1998) и А.И. Хачатуряна (1903 – 1978)	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [8]	Проверка конспекта, Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
2.3	Тема 2.3. Творчество Д.Д. Шостаковича (1906 – 1975)	2		2			2	Мультимедийная презентация; Видео-лекция: Д.Д. Шостакович и его музыкальная драматургия фильма Г. Козинцева		Контрольные работы (устная или письменная)

								«Гамлет»		
2.4	Тема 2.4. Творчество Р.К. Щедрина (р. 1932) и А.Г. Шнитке (1934 – 1998)	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [6]	Рейтинговая контрольная №1, Музыкальная викторина
2.5	Тема 2.5. Новые композиторские имена второй половины XX века	2					2	Мультимедийная презентация		Контрольные работы (устная или письменная)
3.	Раздел 3. ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ	26		12			24			Выступление на конференции, Демонстрация мультимедийных презентаций
3.1	Тема 3.1. Авангард в музыке первой половины XX века. Экспрессионизм	2					2	Мультимедийная презентация		Устный опрос
3.2	Тема 3.2. Экспрессионизм в творчестве западноевропейских композиторов	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [8]; [11], [12]	Конкурс эссе
3.3	Тема 3.3. Неоклассицизм. Неофольклоризм.	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [6]	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
3.4	Тема 3.4. Новый динамизм во Франции и Польская музыка XX века	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная	Конкурс эссе

									[1], [2], [3], [5], [6]; [11], [12]	
3.5	Тема 3.5. Английская музыка XX века	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [4], [5], [6]; [10]	Конкурс эссе
3.6	Тема 3.6. Американская музыка XX века	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [6]	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
3.7	Тема 3.7. Поставангард в музыке 2-й половины XX века	2					2	Мультимедийная презентация		Контрольные работы (устная или письменная)
3.8	Тема 3.8. Конкретная и Электронная музыка	2		2			2		Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [4], [5], [8]; [11], [12]	Проверка конспекта, Конкурс эссе
3.9	Тема 3.9. Массовые жанры в зарубежной музыке XX – начала XXI вв.	6					4	Мультимедийная презентация		Рейтинговая контрольная №2, Музыкальная викторина
3.10	Тема 3.10. Музыкальные особенности рок-культуры и ее главные имена	4					4	Мультимедийная презентация		Контрольные работы (устная или письменная)
	Всего часов	46		26			48			Экзамен

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МУЗЫКА XX – XXI ВЕКОВ» для заочной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Методические пособия, средства обучения	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 семестр										
1	Раздел 1. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР)	2					20	Мультимедийная презентация Временная шкала: «Периодизация»	Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [3], [5], [6]	Устный опрос
2.	Раздел 2. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ)	2		2			20	Мультимедийная презентация,	Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [5], [6]	Музыкальная викторина - 1
3.	Раздел 3. ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ	2		2			20	Мультимедийная презентация	Литература основная [1], [2] [3] дополнительная [1], [2], [3], [5], [6]	Контрольные работы (устная или письменная) Музыкальная викторина - 2
	Всего часов	6		4						Экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Гуляева, Е. Г. Музыка в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения : с электрон. прил. / Е. Г. Гуляева, В. И. Гуляев. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2020. – 88 с.
2. История музыки : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая художественная культура» / сост. Е. Г. Шатько // Репозиторий БГПУ. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/44843> (дата обращения: 18.04.2024).
3. История музыки : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» / сост.: Е. Г. Шатько, Т. Г. Жилинская // Репозиторий БГПУ. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/44841> (дата обращения: 18.04.2024).

Дополнительная литература

1. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917–2000 гг.) : учеб. пособие для бакалавров / И. И. Банникова. – Орел : Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2012. – 147 с.
2. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну : учеб. пособие / М. Высоцкая, Г. Григорьева. – М. : Моск. консерватория, 2014. – 440 с.
3. Денисов, А. В. Музыка XX века : очерки о композиторах XX века / А. В. Денисов. – СПб. : Композитор, 2006. – 112 с.
4. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы : учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория, 2014. – 80 с.
5. Зарубежная музыка XX века : направления и композитор. техники, shk. и твор. портр. композиторов акад. традиции : учеб. пособие / авт.-сост. Т. Г. Жилинская. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2004. – 58 с.
6. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века : монография / Т. Н. Левая. – СПб. : Композитор, 2010. – 556 с.
7. Леурда, О. П. Технические и исторические аспекты мелизмов в массовой музыке XX века / О. П. Леурда // Культур. жизнь Юга России. – 2017. – № 1. – С. 112–115.
8. Мироненко, Е. С. Понятие «национальное композиторское творчество» и его трансформация на рубеже XX–XXI веков / Е. С. Мироненко // Юж.-Рос. музык. альм. – 2014. – № 2. – С. 82–87.
9. Музыкальное искусство в современном социуме : сборник / ред.-сост. А. В. Крылова. – Ростов н/Д : Ростов. гос. консерватория, 2014. – 364 с.
10. Сакмаров, И. О. Современная музыка. На пути к новой классике / И. О. Сакмаров. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 136 с.

11. Сто лет русского авангарда : сб. ст. / авт. проекта и науч. ред. М. И. Катунян. – М. : Моск. консерватория, 2013. – 528 с.
12. Умнова, И. Г. Современная музыка / И. Г. Умнова. – Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2011. – 138 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами используется следующий диагностический инструментарий:

- выступления на семинарах;
- доклады на конференциях;
- проверка конспекта
- компьютерное тестирование;
- контрольные опросы и работы;
- рефераты,
- эссе;
- рейтинговые работы в виде музыкальных викторин;

Оценка за выступление на семинаре включает: полноту ответа; наличие или отсутствие МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ; аргументацию; активность работы на семинаре;

Оценка за доклад на конференциях включает: раскрытие темы с опорой на объем использованной научной литературы, достоверность информации и фактологического материала, уверенность и артистизм выступления, наличие или отсутствие МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ;

Оценка при проверке конспекта включает: соответствие конспекта плану содержания источника, отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов, ясность, лаконичность изложения. Наличие или отсутствие ГЛОССАРИЯ;

Оценка компьютерного тестирования включает количество правильных ответов и затраченное на них время;

Оценка контрольных опросов и работ включает: правильность и полноту ответов, раскрытие темы на основе фактологического материала и собственных аргументаций;

Оценка за реферат включает: содержание и последовательность изложения; соответствие и полноту раскрытие темы; самостоятельность суждений и оформление;

При оценивании эссе внимание обращается на степень раскрытия темы, соответствие структуре, самостоятельность суждений и аргументации, ясность, лаконичность изложения;

При оценивании рейтинговых работ внимание обращается на самостоятельность их выполнения, правильность и полноту ответов, музыкаловедческую грамотность их записи;

Критерии и показатели оценки выполнения форм работы студентов, используемых в процессе текущей и промежуточной аттестации

Критерий	Показатели
Выступления и доклады	
Степень раскрытия темы	– тема раскрыта; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечаний
Объем использованной научной литературы	– объем научной литературы достаточный; – объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний; – объем научной литературы недостаточный: 3 замечания; – объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний
Достоверность информации доклада (точность, обоснованность, наличие ссылок на источники информации)	– информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники первичной информации; – информация имеет замечания по одному требованию из трех; – информация имеет замечания по двум требованиям из трех; – информация имеет замечания по всем требованиям
Необходимость и достаточность информации	– приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений; – приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений частично: не более 2 замечаний; – приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений частично: 3 и более замечаний; – приведенные данные и факты не служат целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений
Мультимедийная презентация	
Раскрытие темы учебной дисциплины	– тема раскрыта; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечаний
Подача материала (наличие, достаточность и обоснованность графического оформления: схем, рисунков, диаграмм, фотографий)	– подача материала полностью соответствует указанным параметрам; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 2 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 3 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: 4 и более замечаний
Оформление (соответствие дизайна презентации поставленной цели; единство стиля; обоснованное использование анимации)	– презентация оформлена без замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 2 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 3 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: 4 и более замечаний

Критерий	Показатели
Конспект	
Соответствие конспекта плану содержания источника	– конспект соответствует плану содержания; – конспект частично соответствует плану содержания: не более 2 замечаний; – конспект частично соответствует плану содержания: 3 и более замечаний; – конспект не соответствует плану содержания
Отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов	– основные положения отражены, выводы представлены; – основные положения отражены, выводы не представлены; – основные положения отражены частично, выводы частично представлены; – основные положения не отражены, выводы не представлены
Ясность, лаконичность изложения	– изложение ясное и лаконичное; – изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; – изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; – по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний
Глоссарий	
Точность информации	– информация точная; – информация имеет не более 2 замечаний; – информация имеет 3 и более замечаний; – информация неточная в полном объеме
Достоверность информации	– информация достоверная; – информация имеет не более 2 замечаний; – информация имеет 3 и более замечаний; – информация недостоверная
Отражение в работе контекста, в котором может быть употреблен данный термин	– контекст отражен в работе; – контекст не полностью отражен в работе: не более 2 замечаний; – контекст не полностью отражен в работе: 3 и более замечаний; – контекст в работе не отражен
Компьютерное тестирование	
Точные и быстрые ответы	– точные ответы, требующие большего времени, нежели заложено в программе; – ошибки до положенного программой минимума – ошибки более положенного программой минимума
Контрольные опросы и работы	
Правильность и полноту ответов, раскрытие темы на основе фактологического материала и собственных аргументаций;	– ответ полностью правильный, информация полная и достоверная, есть опора на научную литературу, присутствуют собственные суждения и выводы; – ответ правильной, но есть замечания по достоверности информации, не хватает опоры на научную литературу, собственные выводы неубедительны; – ответ частично правильной, но есть ошибки. Нет опоры на литературу, отсутствуют выводы – ответ неверный
Реферат	
Краткость, четкость, грамотность самостоятельного	– изложение ясное, лаконичное, тема раскрыта четко и последовательно, оформление грамотное; – изложение местами уходит в сторону, тема раскрывается не

Критерий	Показатели
изложения, оформление	последовательно. Оформление имеет ряд замечаний; – изложение не самостоятельно и несостоятельно. Тема не раскрыта.
Анализ заданной темы с раскрытием сути проблемы, разных точек зрения и самостоятельным взглядом на нее	– тема раскрыта с разных точек зрения, дана их сравнительная характеристика, есть ряд собственных гипотез и пути их решения; – тема раскрыта не полностью, имеются расхождения темы и разных точек зрения на нее, нет самостоятельного суждения; – тема не раскрыта, проблема не выявлена.
Эссе	
Степень раскрытия темы, соответствие структуре	– тема раскрыта, структура соответствует тексту-рассуждению; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечаний
Самостоятельность суждений и аргументации	– предоставлена аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт); – дана аргументация своего мнения со слабой опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт; – слабо аргументировано собственное мнение с минимальной опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт или её отсутствие; – не аргументировано собственное мнение
Ясность, лаконичность изложения	– изложение ясное и лаконичное; – изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; – изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; – по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний
Рейтинговая работа в виде музыкальной викторины	
Точность определения музыкального номера и композитора	– точность ответов и музыкаловедческая грамотность их записи; – на 10 ответов сделано 2 ошибки; – на 10 ответов сделано 5 ошибок; – на 10 ответов сделано более 5 ошибок

Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
1.	Выступления и доклады	Продукт самостоятельной работы студента, публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-	<u>Темы докладов:</u> Творческий путь композитора С.С. Прокофьева; Творческие портреты композиторов Г.В. Свиридова и А.И. Хачатуряна; Творческие портреты композиторов Р.К. Щедрина и А.Г. Шнитке; Творческий портрет Густава Малера (1860 – 1911); Композиторы Нововенской школы: Арнольд Шенберг (1874 – 1951), Альбан Берг (1885 – 1935), Антон фон Веберн (1883 – 1945). Творческий портрет Эйтора Вила-Лобоса (1887 –

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
		практической, учебно-исследовательской или научной темы. Приветствуется наличие МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ	1959); Творческий портрет Карла Орфа (1895 – 1982); Творчество Кароля Шимановского (1882 – 1937) Витольда Лютославского (1913 – 1994); Творческий портрет Кшиштофа Пендерецкого (1933 – 2020); Творчество Бенджамина Бриттена (1913 – 1976); Творчество Джорджа Гершвина (1898 – 1937).
2.	Мультимедийная презентация	Представление содержания учебного материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий Презентация в программах: Microsoft Office PowerPoint, Canva, Intuiface, включающая анимацию, видео, аудио или интерактивные функции, такие как формы, всплывающие окна и многое другое.	<u>По тематике выступлений и докладов</u>
3.	Конспект	Продукт самостоятельной работы студента в аудитории и по заданию преподавателя, во внеаудиторной работе. Запись материалов лекций и конспектирование необходимых источников	<u>Вопросы для конспектирования</u> Эпоха социалистического реализма; Музыкальный театр: «Песенная» и «Речитативная» оперы, балет; Достижения в области симфонического, кантатно-ораториального и концертного жанров. Формирование советской музыкальной классики; Патриотическая направленность музыкального творчества в годы Великой Отечественной войны; Отражение военной тематики в различных жанрах; Трудности развития советской музыки в послевоенные годы; Эволюция и обновление жанров и музыкально-выразительных средств; Музыкальный авангард и Новая «фольклорная волна»;

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
			Советская массовая песня; Наиболее значительные явления в музыкальном искусстве 1990-х - 2020-х гг.; Многообразие жанров, форм, индивидуальных творческих стилей в 1990-х - 2020-х гг.; Обогащение средств выразительности в традиционной русской классической хоровой музыке, камерных и симфонических жанрах в 1990-х - 2020-х гг.; Электроакустическая музыка ICeM при ЮНЕСКО; Вторая волна авангарда. Композиторы АСМ – 2; Роль симфонизма Д.Д. Шостаковича в музыкальной культуре XX века; Музыкальный театр: Опера «Леди Макбет Мценского уезда»; Западноевропейская музыка XX века в контексте современной художественной культуры; Особенности обновления музыкально-выразительных средств и жанрово-стилевых систем; Эстетико-стилевые характеристики экспрессионизма. Специфика музыкального языка. Додекафония, Пуантилизм; Поствебернианство: действие, порядок и культура в преломлении музыкальных теорий XX века; Сериализм в творчестве Оливье Мессиана (1908 – 1992) и Пьера Булеза (1925 – 2016); Пуантилизм и Алеаторика; Сонорика в творчестве Дьёрдя Лигети (1923 – 2006); Основные жанры: Ритм-н-блюз, Рок-н-ролл и рок-музыка, Поп-музыка и понятия: «эстрада», «шоу-бизнес», «шлягер»; История развития рок-музыки в мире; Музыкально-социальные и психологические особенности рок-культуры; «Британская четверка» и Американский поп-рок; Влияние Электронной музыки на поп-культуру 70-ых гг.;
4.	Глоссарий	Дополнительный продукт самостоятельной работы студента в конспекте и реферате	<u>По тематике вопросов конспектирования и реферата</u>
5	Компьютерное тестирование	Процесс проверки знаний с помощью компьютерных технологий	Тестирование на основе ЭУМК; http://elib.bspu.by/handle/doc/44843

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
6	Контрольные опросы и работы	Процесс проверки знаний в устной и письменной форме	<u>Вопросы для устного опросов и контрольных работ:</u> Этапы становления советской музыкальной культуры; Основные музыкально-общественные группировки; Песни Великой Отечественной войны; Основоположники отечественной электронной музыки; Творческий путь Д.Д. Шостаковича, три этапа; Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича; Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича; Периодизация западноевропейской музыки XX века; Композиторские направления XX века; Композиторские техники XX века; Французская и итальянская музыкальные эстрады, фестивали и конкурсы эстрадной песни. Хит-парады; Региональные разновидности Поп-музыки; Регги – Даб – Ремикс, Метал и Диско со своими разновидностями; Тяжелый рок и фолк-рок; Панк – пост панк и рок-мейнстрим в начале десятилетия.
7.	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственный взгляд на нее. Приветствуется наличие	<u>Темы рефератов</u> Музыкальный театр С.С. Прокофьева: Оперы «Любовь к трём апельсинам», «Война и мир»; Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка»; Инструментальное творчество С.С. Прокофьева; Фортепианные концерты №№ 1,3 С.С. Прокофьева; Симфонии №№ 1,7 С.С. Прокофьева; Кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева; Инструментальное творчество А.И. Хачатуряна; Скрипичный концерт ре минор А.И. Хачатуряна; Балетное творчество А.И. Хачатуряна: «Гаянэ», «Спартак»; Музыкальный театр Р.К. Щедрина: Оперы «Не только любовь», «Мертвые души», балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка». Проблематика, жанры, преобладающий тип музыкальной драматургии в творчестве А.Г. Шнитке; Кончерто-гроссо № 1, Альтовый концерт; Кантата «История доктора Иоганна Фауста» А.Г. Шнитке;

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
		ГЛОССАРИЯ.	
8.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме	<u>Тематика эссе:</u> Неоднозначность творческих судеб композиторов французской «Шестерки»; Последние романтики XX столетия: Эдуард Элгар (1857 – 1934), Ральф Воан-Уильямс (1872 – 1957), Сирил Скотт (1879 – 1970); Конкретная музыка в творчестве Пьера Шеффера (1910 – 1995); Электронная музыка в творчестве Карнхайца Штокхаузена (1928 – 2007); Компьютерная музыка в творчестве Яниса Ксенакиса (1922 – 2001) Связи с традициями русского искусства Г.В. Свиридова; Фольклорная линия в творчестве Р.К. Щедрина (концерт «Озорные частушки»); Полистилистическая линия в творчестве Р.К. Щедрина (Фортепианный концерт № 2); Полифония содержания и стилистических поисков в творчестве А.Г. Шнитке; Эстетико-стилевые характеристики Неофольклоризма в творчестве Белы Бартока (1881 – 1945) и Мануэля де Фалья (1876 – 1946). Истоки, происхождение Джаза, основные течения и имена;
9.	Рейтинговая работа в виде музыкальной викторины	Процесс проверки знания творчества композиторов изучаемого периода	<u>Номера для музыкальных викторин</u> <u>Музыкальная викторина №1</u> 1. Мясковский Н.Я. Симфония № 6 ми бемоль минор; 2. Прокофьев С.С. Симфония №1 (классическая) – первая часть 3. Прокофьев С.С. Симфония №7. Первая часть. Главная партия 4. Прокофьев С.С. Балет «Золушка». Вальс 5. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта». Танец Рыцарей 6. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта». Джульетта-девочка 7. Прокофьев С.С. Балет «Ромео и Джульетта». Танец девушек с лилиями 8. Прокофьев С.С. Песня «Болтунья» 9. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский». Вставайте. Люди русские 10. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский». Крестоносцы во Пскове 11. Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский». Ледовое побоище 12. Прокофьев С.С. Опера «Любовь к трем

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
			апельсинам». Марш 13. Прокофьев С.С. Соната №1 фа-минор 14. Прокофьев С.С. Соната №2 ре-минор 15. Свиридов Г.В. Шесть романсов на стихи А.С.Пушкина 16. Свиридов Г.В. Песни на стихи Р.Бёрнса. 17. Свиридов В.Г. «Патетическая оратория» на стихи В. Маяковского. часть 5. Здесь будет город сад; 18. Свиридов Г.В. Музыка к фильму «Время, вперёд» 19. Свиридов В.Г. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 20. Шостакович Д.Д. Симфония №1. Главная партия - Марш – из первой части симфонии № 1 (фа минор) 21. Шостакович Д.Д. Симфония №5 (ре - минор). 22. Шостакович Д.Д. Симфония №7. 23. Шостакович Д.Д. Симфония № 13 – первая часть «Бабий яр» 24. Шостакович Д.Д. Опера «Леди Макбет Мценского уезда: Финал, Песня Катерины «В лесу, в самой чаще...» 25. Шостакович Д.Д. Романс к к/ф «Овод» 26. Шостакович Д.Д. Песня о встречном 27. Шостакович Д.Д. Музыка к кинофильму Гамлет; 28. Хачатурян А.И. Концерт для скрипки с оркестром. 29. Хачатурян А.И. Балет «Гаянэ». Танец с саблями; 30. Хачатурян А.И. Балет «Гаянэ». Танец молодых курдов; 31. Хачатурян А.И. Балет «Гаянэ». Лезгинка; 32. Хачатурян А.И. Балет «Спартак». Смерть гладиатора; 33. Хачатурян А.И. Балет «Спартак». Адажио 34. Щедрин Р.К. Опера «Любовью за любовь». Песня Варвары 35. Щедрин Р.К Опера «Любовью за любовь». Частушки Варвары 36. Щедрин Р.К. Кармен-сюита. 37. Шнитке А.Г. Кончерто-гроссо. Ч.1 38. Шнитке А.Г. Сюита в старинном стиле. 39. Антон Веберн. «Пять пьес для оркестра». Ор. 10. №3. <u>Музыкальная викторина №2</u> 40. Арнольд Берг. «Воццек» финальная сцена «У дома Мари» 41. Арнольд Шёнберг. Монодрама «Лунный Пьеро» 42. Артюр Оннегер. «Пасифик 231» 43. Бела Барток. Варварское аллегро 44. Густав Малер. «Песни странствующего подмастерья».

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
			45. Кар Орф. «Кармина Бурана» 46. Мануэль де Фалья. Испанский танец из оперы «Жизнь коротка» 47. Пауль Хиндемит. Регтайм из сюиты 1922 48. Пуль Хиндемит. Цикл для фортепиано «Игра тональностей». Прелюдия. 49. Эйтор Вилла-Лобос. «Бразильская бахиана» №2. Данс. 50. Эйтор Вилла-Лобос. Ария из Бразильской бахианы «Бразильская бахиана» №5 51. Эйтор Вилла-Лобос. Бразильская бахиана №4. 52. Пьер Булез. Диалог двух теней (для кларнета и электроники) 53. Карлхайнц Штокхаузен. Знаки Зодиака. 54. Дьёрдь Лигети. Лестница дьявола 55. Кшиштоф Пендерецкий. Музыка к к/ф. Катынь 56. Кшиштоф Пендерецкий. Космогония 57. Джон Кейдж. Вакханалия. Сюита для подготовленного рояля. 58. Джон Кейдж. Посвящение Битлз.

Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студента по учебной дисциплине

Задание для самостоятельной работы определяет кафедра в зависимости от цели, характера учебной дисциплины, объема часов, определенных образовательными стандартами, учебными планами специальности.

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе текущего и промежуточного контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы.

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться обучающимися на:

- подготовку к лекциям, семинарам и практическим занятиям;
- подготовку к зачетам и экзаменам по учебной дисциплине;
- подготовку докладов на конференции;
- оформление конспекта;
- подготовку к компьютерному тестированию;
- выполнение контрольных работ;
- повторение пройденного материала в подготовке к контрольному опросу;
- выполнение реферата;
- выполнение эссе;
- слушание музыкальных викторин в подготовке к рейтинговым работам;
- оформление информационных и демонстрационных материалов.

Основные методы организации самостоятельной работы:

- написание и презентация рефератов;
- выступление с докладом;
- изучение тем и проблем, невыносимых на лекции и семинары;
- изучение вопросов, выносимых на зачет и экзамен;
- компьютеризированное тестирование;
- проверка конспекта;
- составление тестов студентами для организации взаимоконтроля;
- изучение вопросов для устного и письменного контроля;
- написание и презентация эссе;
- ведение списка музыкальной викторины;
- накопление материала для создания презентаций.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде:

- Выступление на конференции
- Проверка конспекта

Компьютеризированное тестирование;
 Контрольные работы (устная или письменная);
 Устный опрос
 Обсуждение рефератов;
 Конкурс эссе;
 Демонстрация мультимедийных презентаций
 Музыкальная викторина

**Требования к выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы
 студентов по учебной дисциплине «МУЗЫКА XX – XXI ВЕКОВ»
 Дневная форма получения образования**

№ п/п	Название темы, раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения
1.	Тема 1.1. Развитие советской музыкальной культуры с 1917 по 1941 гг.	2	Проработка учебного материала темы по записям в конспекте и их корректировка.	Устный опрос
2.	Тема 1.2. Развитие советской музыкальной культуры с 1941 по 1968 гг.	2	Проработка учебного материала темы по записям в конспекте и их корректировка. с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; Подготовка к устному опросу.	Устный опрос
3.	Тема 1.3. Музыкальная жизнь страны в 1968 – 1985 гг. (Эпоха «застоя»)	2	Подготовка конспекта к проверке, Составление краткого плана-конспекта «Три этапа развития Советской музыки: провалы и достижения»; Подготовка материалов рефератов, сопутствующих теме и мультимедийных презентаций.	Проверка конспекта, Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
4.	Тема 1.4. Музыкальное искусство на постсоветском пространстве конца XX - начала XXI веков	2	Проработка учебного материала темы по записям в конспекте и их корректировка. с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; Подготовка к устному опросу.	Устный опрос

5.	Тема 1.5. Массовые жанры в отечественной музыке второй половины XX в., начала XXI в.	6	Подготовка материалов рефератов, по выбранным темам и выступлений с мультимедийными презентациями. Репетиция компьютеризированного тестирования по разделу 1: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР). в системе MOODL БГПУ.	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций; компьютеризированное тестирование по разделу 1: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР).
6.	Тема 2.1. Творчество С.С. Прокофьева (1891 – 1953)	2	Подготовка материалов рефератов, по выбранным темам и выступлений с мультимедийными презентациями; Прослушивание номеров музыкальной викторины №1.	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
7.	Тема 2.2. Творчество Г.В. Свиридова (1915 – 1998) и А.И. Хачатуряна (1903 – 1978)	2	Подготовка конспекта к проверке, систематизация изученных источников, согласно списку литературы и самостоятельному поиску; Подготовка материалов рефератов, по выбранным темам и выступлений с мультимедийными презентациями. Прослушивание номеров музыкальной викторины №1	Проверка конспекта, Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
8.	Тема 2.3. Творчество Д.Д. Шостаковича (1906 – 1975)	2	Проработка вопросов по разделу 1: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР). Прослушивание номеров музыкальной викторины №1, репетиция компьютеризированного тестирования в системе MOODL БГПУ	Контрольные работы (устная или письменная) про разделу 1: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ОБЩИЙ ОБЗОР).
9.	Тема 2.4. Творчество Р.К. Щедрина (р. 1932) и А.Г. Шнитке (1934 – 1998)	2	Подготовка к Рейтинговой контрольной №1 - Прослушивание номеров музыкальной викторины №1; репетиция	Рейтинговая контрольная №1, Музыкальная

			компьютеризированного тестирования в системе MOODL БГПУ	викторина
10.	Тема 2.5. Новые композиторские имена второй половины XX века	2	Проработка вопросов по разделу 2: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ) репетиция компьютеризированного тестирования в системе MOODL БГПУ	Контрольные работы (устная или письменная), компьютеризированное тестирование по разделу 2: ИСТОРИЯ МУЗЫКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ)
11.	Тема 3.1. Авангард в музыке первой половины XX века. Экспрессионизм	2	Подготовка материалов для докладов по выбранным темам для выступления на конференции; Подготовка мультимедийных презентаций.	Выступление на конференции, Демонстрация мультимедийных презентаций
12.	Тема 3.2. Экспрессионизм в творчестве западноевропейских композиторов	2	Проработка учебного материала темы по записям в конспекте и их корректировка с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины; Подготовка к устному опросу; Подготовка к Рейтинговой контрольной №2 - Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Устный опрос
13.	Тема 3.3. Неоклассицизм. Неофольклоризм.	2	Подготовка материалов эссе к выступлению; Подготовка к Рейтинговой контрольной №2 - Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Конкурс эссе
14.	Тема 3.4. Новый динамизм во Франции и Польская музыка XX века	2	Подготовка материалов рефератов, по выбранным темам и выступлений с мультимедийными презентациями;	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций

			Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	презентаций
15.	Тема 3.5. Английская музыка XX века	2	Подготовка материалов эссе к выступлению, Подготовка к Рейтинговой контрольной №2 - Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Конкурс эссе
16.	Тема 3.6. Американская музыка XX века	2	Подготовка материалов эссе к выступлению; Подготовка к Рейтинговой контрольной №2 - Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Конкурс эссе
17.	Тема 3.7. Поставангард в музыке 2-й половины XX века	2	Подготовка материалов рефератов, по выбранным темам и выступлений с мультимедийными презентациями; Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Обсуждение рефератов, Демонстрация мультимедийных презентаций
18.	Тема 3.8. Конкретная и Электронная музыка	2	Проработка вопросов по разделу 3: ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ. Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Контрольные работы (устная или письменная)
19.	Тема 3.9. Массовые жанры в зарубежной музыке XX – начала XXI вв.	4	Подготовка конспекта к проверке; Создание временной шкалы появления новых композиторских техник в западноевропейской музыке XX века; Подготовка к рейтинговой контрольной №2 - Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Проверка конспекта
20.	Тема 3.10. Музыкальные особенности рок-культуры и ее главные имена	4	Подготовка к рейтинговой контрольной №2 - Прослушивание номеров музыкальной викторины №2.	Рейтинговая контрольная №2 - Музыкальная викторина №2
	Всего:	48		

Примерные вопросы к экзамену

67. Творческий портрет А.А. Бабджаняна
68. Творческий портрет А.А. Давиденко
69. Творческий портрет А.Г. Шнитке.
70. Творческий портрет А.И. Хачатуряна.
71. Творческий портрет А.Л. Рыбникова
72. Творческий портрет А.П. Петрова
73. Творческий портрет Б.И. Тищенко
74. Творческий портрет Г.В. Гладкова
75. Творческий портрет Г.В. Свиридова
76. Творческий портрет Д.Б. Кабалевского
77. Творческий портрет М.С. Вайнберга
78. Творческий портрет Н.Я. Мяковского
79. Творческий портрет Р.К. Щедрина
80. Творческий портрет С.А. Губайдулиной
81. Творческий портрет С.М. Слонимского
82. Творческий портрет С.С. Прокофьева
83. Творческий портрет Эдисона Денисова
84. Жизненный и творческий путь А. Шёнберга.
85. Жизненный и творческий путь А. Берга.
86. Жизненный и творческий путь А. Веберна.
87. Жизненный и творческий путь П. Хиндемита.
88. Жизненный и творческий путь К. Орфа.
89. Жизненный и творческий путь А. Онеггера.
90. Жизненный и творческий путь Ф. Пуленка.
91. Жизненный и творческий путь О. Мессиана.
92. Жизненный и творческий путь К. Шимановского.
93. Жизненный и творческий путь В. Лютовского.
94. Жизненный и творческий путь К. Пендерецкого.
95. Жизненный и творческий путь Б. Бриттена
96. Творческий портрет К. Штокхаузена.
97. Творческий портрет П. Булеза.
98. Творческий портрет Д. Лигети.
99. Творческий портрет Д. Кейджа.
100. Творчество А.Я. Пахмутовой – явление в мировой песенной культуре
101. А.Г. Шнитке и новое направление в музыке XX века - полистилистика
102. А.И. Хачатурян. Трактовка исторического сюжета в балете «Спартак»
103. Авторская песня в советский период.
104. Д.Д. Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). История создания и судьба оперы
105. История создания песни «Беловежская пуща» А.Я. Пахмутовой
106. История создания песни А.В. Александрова «Священная война»

107. История создания песни А.Г. Новикова «Эх, дороги»
108. История создания песни М. Блантера «Катюша»
109. Кантатно-ораториальное творчество С.С. Прокофьева
110. Музыка Д.Д. Шостаковича к кинофильму «Овод» (Романс)
111. Музыка Д.Д. Шостаковича к кинофильму Г. Козинцева «Гамлет»
112. Музыка к кинофильмам В.С. Дашкевича
113. Музыка к кинофильму «Время, вперед» Г.В. Свиридова
114. Поэзия в творчестве Г.В. Свиридова. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса
115. С.С. Прокофьев и его балет «Золушка»
116. Советская массовая песня
117. Советская музыкальная культура 1917-1932 гг. Ассоциация современной музыки (АСМ) и Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАСМ)
118. Тринадцатая симфония Д.Д. Шостаковича – история создания произведения
119. Симфоническое творчество Хиндемита. Симфония «Художник Матис».
120. Театрально-ораториальное творчество Онеггера. Оратория «Жанна д'Арк на костре».
121. Симфоническое творчество Онеггера. Симфония № 3 «Литургическая».
122. Жизненный и творческий путь Д. Мийо.
123. Вокально-симфоническое творчество Мийо. Кантата «Огненный замок».
124. «Полиморфия» для 48 струнных инструментов и «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов К. Пендерецкого.
125. Американский джаз. Симфоджаз.
126. Сериализм, как новая композиторская техника
127. Пуантилизм, как новая композиторская техника
128. Алеаторика, как новая композиторская техника
129. Сонористика, как новая композиторская техника
130. Конкретная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века
131. Электронная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века
132. Компьютерная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века

Примерный перечень вопросов для подготовки к семинарским занятиям (доклады, рефераты)

1. А.Г. Шнитке и новое направление в музыке XX века - полистилистика
2. А.И. Хачатурян. Трактовка исторического сюжета в балете «Спартак»
3. Авторская песня в советский период. В.С. Высоцкий
4. Авторская песня в советский период. Б. Окуджава
5. Д.Д. Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). История создания и судьба оперы
6. История создания песни «Беловежская пуща» А.Я. Пахмутовой
7. История создания песни А.В. Александрова «Священная война»
8. История создания песни А.Г. Новикова «Эх, дороги»
9. История создания песни М. Блантера «Катюша»
10. История создания Рапсодии на тему песни «Школьные годы» Д.Б. Кабалевского
11. Кантатно-ораториальное творчество С.С. Прокофьева
12. Лев Термен и его «Терминвокс»
13. Метод социалистического реализма в музыке
14. Московский детский музыкальный театр Наталии Ильиничны Сац
15. Музыка Д.Д. Шостаковича к кинофильму «Овод» (Романс)
16. Музыка Д.Д. Шостаковича к кинофильму Г. Козинцева «Гамлет»
17. Музыка к кинофильмам В.С. Дашкевича
18. Музыка к кинофильму «Время, вперед» Г.В. Свиридова
19. Песни А.Я. Пахмутовой
20. Песни Е.П. Крылатова («Крылатые качели»)
21. Полистилистика – новое направление XX века
22. Поэзия в творчестве Г.В. Свиридова. Вокальный цикл на стихи Р. Бернса
23. С.С. Прокофьев и его балет «Золушка»
24. Советская массовая песня
25. Советская музыкальная культура 1917-1932 гг. Ассоциация современной музыки (АСМ) и Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАСМ)
26. Творческий портрет А.А. Бабджаняна
27. Творческий портрет А.А. Давиденко
28. Творческий портрет А.Г. Шнитке.
29. Творческий портрет А.И. Хачатуряна.
30. Творческий портрет А.Л. Рыбникова
31. Творческий портрет А.П. Петрова
32. Творческий портрет Б.И. Тищенко
33. Творческий портрет Г.В. Гладкова
34. Творческий портрет Г.В. Свиридова
35. Творческий портрет Д.Б. Кабалевского
36. Творческий портрет М.С. Вайнберга
37. Творческий портрет Н.Я. Мясковского

38. Творческий портрет Р.К. Щедрина
39. Творческий портрет С.А. Губайдулиной
40. Творческий портрет С.М. Слонимского
41. Творческий портрет С.С. Прокофьева
42. Творческий портрет Эдисона Денисова
43. Творчество А.Я. Пахмутовой – явление в мировой песенной культуре
44. Тринадцатая симфония Д.Д. Шостаковича – история создания произведения
45. Жизненный и творческий путь А. Шёнберга.
46. Жизненный и творческий путь А. Берга.
47. Жизненный и творческий путь А. Веберна.
48. Жизненный и творческий путь П. Хиндемита.
49. Симфоническое творчество Хиндемита. Симфония «Художник Матис».
50. Жизненный и творческий путь К. Орфа.
51. Жизненный и творческий путь А. Онеггера.
52. Театрально-ораториальное творчество Онеггера. Оратория «Жанна д'Арк на костре».
53. Симфоническое творчество Онеггера. Симфония № 3 «Литургическая».
54. Жизненный и творческий путь Д. Мийо.
55. Вокально-симфоническое творчество Мийо. Кантата «Огненный замок».
56. Жизненный и творческий путь Ф. Пуленка.
57. Жизненный и творческий путь О. Мессиана.
58. Жизненный и творческий путь К. Шимановского.
59. Жизненный и творческий путь В. Лютославского.
60. Жизненный и творческий путь К. Пендерецкого.
61. «Полиморфия» для 48 струнных инструментов и «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов К. Пендерецкого.
62. Жизненный и творческий путь Б. Бриттена.
63. Американский джаз. Симфоджаз.
64. Жизненный и творческий путь Дж. Гершвина.
65. Новые методы композиции в музыке XX века: общий обзор
66. Сериализм, как новая композиторская техника
67. Пуантилизм, как новая композиторская техника
68. Алеаторика, как новая композиторская техника
69. Сонористика, как новая композиторская техника
70. Конкретная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века
71. Электронная музыка. как новое направление в музыке второй половины XX века
72. Компьютерная музыка, как новое направление в музыке второй половины XX века
73. Творческий портрет К. Штокхаузена.
74. Творческий портрет П. Булеза.
75. Творческий портрет Д. Лигети.

76. Творческий портрет Д. Кейджа.

Примеры компетентностно-ориентированных заданий

Подготовьте педагогический рассказ о произведении:

26. «Кармен-сюита» Р.К. Щедрина
27. «Танец с саблями» из балета «Гаяне» А.И. Хачатуряна
28. Балет «Сотворение мира» А.П. Петрова
29. Балет А.И. Хачатуряна «Гаяне»
30. Балет Р.К. Щедрина «Анна Каренина»
31. Балет С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»
32. Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский»
33. Опера С.М. Слонимского «Виринея»
34. Опера С.С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»
35. Первая (классическая) симфония С.С. Прокофьева
36. Пятая симфония Д.Д. Шостаковича
37. Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича
38. Скрипичный концерт А.И. Хачатуряна
39. Увертюра И.О. Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта»
40. Шесть романсов Г.В. Свиридова на стихи А.С. Пушкина.
41. Кантата А. Шёнберга «Уцелевший из Варшавы».
42. Опера «Воцтек» А. Берга.
43. Концерт для скрипки с оркестром А. Берга.
44. Фортепианный цикл «Ludus tonalis» П. Хиндемита.
45. Сценическая кантата «Кармина Бурана» К. Орфа.
46. Опера Ф. Пуленка «Человеческий голос».
47. «Экзотические птицы» О. Мессиана для фортепиано, малого состава духового оркестра и ударных инструментов.
48. «Траурная музыка памяти Б. Бартока» для струнного оркестра В. Лютославского.
49. «Рапсодия в блюзовых тонах» Д. Гершвина.
50. Опера «Порги и Бесс» Д. Гершвина.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Балл	Критерии оценивания теоретических знаний по учебной дисциплине	Критерии оценивания практических умений и навыков по учебной дисциплине
10 (десять)	Студент обладает основательными теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, умеет сопоставлять исторические факты и проводить стилевые и художественно-образные параллели; по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал высокий процент знаний (90-100%), принимал активное участие в дискуссиях.	Студент имеет научный задел и проявил высокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); в полной степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).
9 (девять)	Студент обладает глубокими теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, применяет метод сравнения со стилевыми и художественно-образными прототипами, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал достаточно высокий порцент знаний (80-100%), принимал участие в дискуссиях.	Студент имеет научный задел или проявил высокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); в достаточно полной степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).
8 (восемь)	Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его	Студент проявил способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям

	размышлениях встречаются небольшие неточности, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал достаточно высокий процент знаний (70-90%), принимал участие в дискуссиях.	(подготовка докладов, сообщений); в достаточно полной степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).
7 (семь)	Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются небольшие ошибки (в пределах темы), по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал средний процент знаний (60-80%), принимал участие в дискуссиях.	Студент проявил способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); в средней степени обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины).
6 (шесть)	Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются ошибки (в пределах хронологического периода), по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал средний процент знаний (50-80%), принимал участие в дискуссиях.	Студент проявил небольшие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений); обладает умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины), но делает ошибки.
5 (пять)	Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал и дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются ошибки, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные	Студент проявил невысокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений к отдельным занятиям); обладает

	работы) продемонстрировал невысокий процент знаний (30-60%), изредка принимал участие в дискуссиях.	базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины), но делает ошибки.
4 (четыре)	Студент обладает теоретическими знаниями, включающими лекционный материал или дополнительную информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях встречаются значительные ошибки, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал невысокий процент знаний (20-50%), изредка принимал участие в дискуссиях или выступал с сообщениями.	Студент проявил невысокие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка докладов, сообщений к единичным занятиям); обладает базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства (в пределах учебной дисциплины), но делает значительные ошибки.
3 (три)	Студент обладает базовыми теоретическими знаниями, включающими лекционный материал или информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях присутствуют значительные ошибки, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал низкий процент знаний (10-40%), в единичных случаях принимал участие в дискуссиях или выступал с сообщением.	Студент проявил низкие способности к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям (подготовка доклада, сообщения к одному из занятий); обладает минимальными базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства, но делает значительные ошибки.
2 (два)	Студент обладает фрагментарными теоретическими знаниями, включающими лекционный материал или информацию, полученную в процессе самостоятельной подготовки, но в его размышлениях присутствуют критические ошибки, по результатам групповых промежуточных форм	Студент не проявил способностей к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям; обладает минимальными базовыми умениями и навыками анализа

	контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал низкий процент знаний (10-20%), принимал пассивное участие в дискуссиях.	произведений искусства (в рамках учебной дисциплины), но делает критические ошибки.
1 (один)	Студент обладает фрагментарными минимальными теоретическими знаниями, но большинство его размышлений ошибочны, по результатам групповых промежуточных форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы) продемонстрировал крайне низкий процент знаний (до 10%) или не принимал участие в промежуточных формах контроля, принимал пассивное участие в дииях.	Студент не проявил способностей к научно-исследовательской работе в процессе подготовки к практическим занятиям; не обладает базовыми умениями и навыками анализа произведений искусства (в рамках учебной дисциплины).

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу кафедрой (с указанием даты и номера протокола)
Музыкально-педагогическое проектирование	Кафедра теории и методики преподавания искусства	При формировании тем проектов (творческих, методических) избегать дублирования учебного материала	Протокол № 12 от 20.05.2025 г.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

4. История музыки : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» / сост.: Е. Г. Шатько, Т. Г. Жилинская // Репозиторий БГПУ. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/44841> (дата обращения: 18.04.2024).

Дополнительная литература

13. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917–2000 гг.) : учеб. пособие для бакалавров / И. И. Банникова. – Орел : Орлов. гос. ин-т искусств и культуры, 2012. – 147 с.

14. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну : учеб. пособие / М. Высоцкая, Г. Григорьева. – М. : Моск. консерватория, 2014. – 440 с.

15. Денисов, А. В. Музыка XX века : очерки о композиторах XX века / А. В. Денисов. – СПб. : Композитор, 2006. – 112 с.

16. Еременко, Г. А. Инструментальное творчество композиторов новой венской школы : учеб. пособие / Г. А. Еременко. – Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория, 2014. – 80 с.

17. Зарубежная музыка XX века : направления и композитор. техники, шк. и твор. портр. композиторов акад. традиции : учеб. пособие / авт.-сост. Т. Г. Жилинская. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2004. – 58 с.

18. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века : монография / Т. Н. Левая. – СПб. : Композитор, 2010. – 556 с.

19. Леурда, О. П. Технические и исторические аспекты мелизмов в массовой музыке XX века / О. П. Леурда // Культур. жизнь Юга России. – 2017. – № 1. – С. 112–115.

20. Мироненко, Е. С. Понятие «национальное композиторское творчество» и его трансформация на рубеже XX–XXI веков / Е. С. Мироненко // Юж.-Рос. музык. альм. – 2014. – № 2. – С. 82–87.

21. Музыкальное искусство в современном социуме : сборник / ред.-сост. А. В. Крылова. – Ростов н/Д : Ростов. гос. консерватория, 2014. – 364 с.

22. Сакмаров, И. О. Современная музыка. На пути к новой классике / И. О. Сакмаров. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 136 с.

23. Сто лет русского авангарда : сб. ст. / авт. проекта и науч. ред. М. И. Катунян. – М. : Моск. консерватория, 2013. – 528 с.

24. Умнова, И. Г. Современная музыка / И. Г. Умнова. – Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2011. – 138 с.