

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ляшенко Татьяна Васильевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.10.2023 16:27:31
Уникальный программный ключ:
6f70794d4ca80c71b4e1424a71db89beedf6b85c

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Утверждаю:

Ректор Т.В. Ляшенко

Б1.В.ДВ.02.02

Музыка XX-XXI веков

Наименование образовательной программы: «Прикладная информатика в музыкальной звукорежиссуре»

Код и наименование направления подготовки, профиля: 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в музыкальной звукорежиссуре»

Форма обучения: очная

1. Цели, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Цель освоения дисциплины «Музыка XX-XXI веков»: сформировать у студентов общекультурные, профессиональные и профессионально-специализированные компетенции в процессе освоения знаний о разнообразии музыкального искусства XX -XXI вв., формирования целостной картины развития искусства в контексте изменяющихся общественно-исторических условий.

Задачи:

- сформировать у студентов теоретические знания об особенностях музыкального искусства XX-XXI вв. и особенностях их художественно- исторического развития;
- развивать коммуникативные умения студентов в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в процессе изучения творчества композиторов XX-XXI веков;
- научить применять нравственный потенциал музыкального искусства XX-XXI веков для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- формировать знания и умения ведения научно-исследовательской деятельности в области музыкально-художественного образования, музыкального искусства и культуры XX-XXI веков;
- совершенствовать умения и навыки стиливого (слухового и теоретического) анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей музыкального искусства XX-XXI веков;
- освоить способы анализа основных этапов и закономерностей развития музыкального языка музыкальной культуры XX-XXI веков, научить применять музыкально-теоретические знания для анализа содержания и основных тенденций развития музыкального искусства и культуры данного периода;
- научить использовать знания в области музыкального искусства XX-XXI веков для организации культурно-досуговой деятельности обучающихся, разработки и реализации культурно-просветительских проектов;
- научить использовать знания в области отечественного музыкального искусства XX-XXI веков в педагогической деятельности.

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Таблица 1.

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1	Способен к работе в области музыкальной звукозаписи: к созданию различных фонограмм (звукозаписей), а также к созданию художественного образа звучания музыкальных инструментов или коллективов при концертном звукоусилении	ПК-1.1 Знает: <ul style="list-style-type: none"> - место и роль профессии в современной культуре и основные виды профессиональной деятельности; - художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; - способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; - принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе.

2. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ); 144 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Зарубежная музыкальная культура на рубеже XIX – XX вв.

Характеристика художественно-исторической эпохи рубежа XIX – XX вв. Художественные тенденции на рубеже века: связь музыки с модернистской и реалистической поэзией, драматургией, живописью. Музыкальные течения на рубеже XIX – XX вв. и их представители. Социально-политическая обстановка и творческие искания композиторов в странах Западной Европы. Завершение классического периода в истории итальянской оперы в творчестве Дж. Пуччини. Французский импрессионизм, символизм (К. Дебюсси) и реализм (М. Равель). Завершение развития романтической музыки в творчестве Г. Малера (жанр симфонии) и Р. Штрауса (жанр симфонической поэмы).

Раздел 2. Зарубежная музыкальная культура первой половины XX столетия

Изменение общественно-политической ситуации в период между двумя мировыми войнами. Научные открытия рубежа XIX – XX в.в. и их влияние на изменение картины мира. Кризис позитивизма. Кризис романтизма и установка на обновление музыкального языка. 20-е годы: период экспериментов.

Нововенская школа. А.Шёнберг и додекафония. Творчество А.Берга, А.Веберна. Итальянский футуризм. Французская «Шестерка». Неоклассицизм. Неофольклоризм.

30-е годы. Период зрелости музыки XX века. Новоклассический стиль П. Хиндемита. Театральное мышление К. Орфа, основные оперные жанры и их стилистика. Творчество композиторов «французской шестерки» (Э. Сати, Ж.Орик, А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Ж. Тайфер). Духовные искания О. Мессиана. Джазовая стилистика произведений Дж. Гершвина. Творчество О.Мессиана. Творчество К.Орфа. Творчество Ф.Пуленка. Тема войны в симфоническом творчестве А.Онеггера.

Раздел 3. Музыкальное искусство второй половины XX – начала XXI вв. в контексте исторической и культурной эпохи. Вторая волна западного

музыкального авангарда

Основные исторические события второй половины XX – начала XXI вв.: последствия Второй мировой войны, падение колониальной системы, переоценка ценностей, «потерянное поколение», раскол политической карты мира и противостояние 2-х систем, «железный занавес». Стилевой плюрализм как основная тенденция музыкальной культуры.

Вторая волна западного авангарда (К. Пендерецкий, В. Лютославский, Д. Лигети, К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно, М. Ксенакис, М. Кагель): сайентизм и рациональные техники музыкального письма (сериальность, пуантилизм, математическая музыка), поиски новых звучностей (конкретная музыка, сонорика, сонористика), электронная музыка. Синтез сонорных и традиционных средств и приемов К. Пендерецкого («Трен», «Страсти по Луке», «Космогония», «Dies irae»). Антирациональные направления (алеаторика и хеппенинг). Трактовка смысла музыки и эстетика нотации. Новый ориентализм и медитативная музыка, минимализм и репетитивность. Поиски новой гармонии, неоромантизм.

Полистилистика экспрессионизма в музыке конца XX – начала XXI в. Национальные традиции и народные истоки английской музыки в творчестве Б. Бриттена. Плюрализм в развитии современной музыки и свобода композиторского выбора.

Раздел 4. Русская музыкальная культура на рубеже XIX – XX в.в.

Социально-политические перемены предреволюционной России и четвертый период русской музыкальной классики (1900-е – 1917 г.г.). Идеиное содержание русской культуры «серебряного века». Течения «духовно-культурного ренессанса»: символизм, поэтический акмеизм, футуризм, кубизм, абстракционизм. Классические традиции в русской музыке «серебряного века».

Возрождение классицистских традиций в музыке С.И. Танеева, «русская полифония» в кантате «Иоанн Дамаскин». Развитие фантастической и лирической сфер романтизма в музыке В.С.

Калиникова и других композиторов-традиционалистов. Творчество А.Н. Скрябина (представитель символизма). Идея преобразования мира средствами искусства в произведениях А.Н. Скрябина, идея синтеза музыки и света в симфоническом творчестве. Позднеромантические и импрессионистские тенденции в музыке А.Н. Скрябина. Неоромантические образы музыкальных произведений С.В. Рахманинова. Тема России, мелодизм и

«колокольность» как национальное «зерно» в музыке С.В. Рахманинова. Новое направление в русской духовной музыке. Основополагающая идея Нового направления в отечественном богослужебном музыкальном искусстве рубежа XIX

XX вв. Предтечи Нового направления (Н.А. Римский Корсаков, П.И. Чайковский). Представители «духовного ренессанса»: С.В. Смоленский, С.В. Рахманинов, А.Т. Гречанинов, А.Д. Кастальский, П.Г. и А.Г. Чесноковы, М.М. Ипполитов-Иванов, В.И. Ребиков, Н.С. Голованов и др. Стилистика композиторов Нового направления. Композиторы русского зарубежья. Классицистский интеллектуализм и романтическая образность музыки Н.К. Метнера. Идея синтеза искусств в новом русском балете С.П. Дягилева и М.М. Фокина. Балеты Н.Н. Черепнина и «Русские сезоны» в Париже. Сказочные образы балетов И.Ф. Стравинского (неоклассицизм и неофольклоризм).

Раздел 5. Творчество композиторов отечественной школы первой половины XX в.

Социально-исторические условия развития отечественной музыки в эпоху «социалистического реализма» Н.Я. Мясковский. Характеристика симфонического и камерно-инструментального творчества: обращение к традиционным формам и новаторские черты музыкального письма. С.С. Прокофьев. Творческий портрет: музыкальные образы, жанровое разнообразие, национальные корни, традиции и новаторство, черты неоклассицизма. Д.Д. Шостакович. Характеристика творчества Д.Д. Шостаковича: широкий круг образов и их драматизация; жанрово-образное; инструментальная музыка как основная сфера творчества; черты стиля. Симфонии и квартеты Д.Д. Шостаковича. С.В. Свиридов. «Блестящий поэт» в музыке. Песня – основа стиля композитора. Эволюция творчества: от многотемности – к одной идее, от многожанровости – к двум жанрам (хоровому и камерно-вокальному), от разноликости – ко все более цельному и национальному стилю. Устойчивость и неизменность тем, жанров и стиля в

зрелом творчестве. Вокальное творчество (камерно-вокальное и кантатно-ораториальные сочинения): жанры, тематика, образы, черты стиля.

Раздел 6. Русская музыкальная культура 60-90-х годов XX в.

Основные тенденции развития музыкальной культуры второй половины XX в. Инструментальные и вокальные жанры, музыкальный театр, русская духовная музыка. В.А. Гаврилин. Творческий облик. Национальное в тематике и образном строе музыки (тема гармонии человека и природы, образы русского крестьянского мира, русской женщины). Народно-песенные традиции музыки. Тяготение к вокальным и вокально-симфоническим жанрам. Полижанровая природа сочинений и программность симфонического творчества. Широкое использование сонористики и алеаторики (внимание к фонической стороне музыки) и «бесконечное варьирование», импровизационность (от национальной музыкальной культуры). А.Г. Шнитке. Творческий облик. Философское начало, конфликтность, трагизм и драматизм как преобладающие образно-тематические сферы музыки. Тяготение к инструментальным жанрам (симфониям, концертам, камерному инструментальному ансамблю). Полистилистика как универсальное композиционное средство. Р.К. Щедрин. Творческий облик. Эволюция от неофольклоризма к «стилевому универсализму». Жанровое разнообразие. Тональная основа музыки, применение разнообразной композиторской техники. Роль полифонии как способа развития и самостоятельного жанра в фортепианной музыке. Лирико-драматическая трактовка опер и балетов. Симфонизация балетов. Эпическое и драматическое начало в симфоническом творчестве. Сюжеты вокально-симфонических и хоровых произведений. Отказ от традиционных форм в симфонической музыке, переход к необычным структурам в жанре симфонии и концерта.

Раздел 7. Новые тенденции музыкальной культуры рубежа XX-XXI

веков

Общие тенденции музыкальной культуры рубежа XX-XXI вв. Новейшая религиозная музыка в России.

Нерелигиозная разновидность жанра реквиема в советской музыке («Реквием» Б. Тищенко на слова А. Ахматовой). Канонические реквиемы А. Шнитке, Э. Денисова, В. Артемова: их структурное и тематическое решение. Прорастание православного из недр католического (Реквием В. Артемова). Возрождение традиционных и появление новых духовных жанров в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси (1988) и 2000-летия Рождества Христова (М. Кикта, В. Рубин, Р. Щедрин, А. Караманов, А. Шнитке и др.). Позднеетворчество Г. Свиридова.

Эволюция хоровых жанров. Старые и новые реалии массовой культуры. Судьбы русского музыкального Зарубежья. Киномузыка. Джаз. Творческие портреты композиторов-современников.

Раздел 8. Индивидуальные авторские стили российских композиторов второй половины XX – начала XXI вв.

Г. Свиридов, Р. Щедрин, С. Губайдулина, А. Шнитке, А. Пярт, Г. Канчели, А. Тертерян, В. Гаврилин и др.

Раздел 9. Составление тематических программ по истории музыки XX-XXI вв. для учебной и внеучебной деятельности обучающихся

Принципы отбора текстового материала с учетом возрастных особенностей обучающихся. Реализация духовно-нравственного потенциала шедевров музыкального искусства XX-XXI вв. Подбор музыкального материала, способствующего воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся. Принципы построения тематических программ для учащихся разного возраста и уровня образования.

4. Рекомендуемые образовательные технологии

1. Активные образовательные технологии:

- а) монологический метод (изложение теоретического материала в форме монолога);
- б) показательный метод (изложение материала с приемами показа);
- с) диалогический метод (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами);
- д) проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее

решения).

2. Интерактивные образовательные технологии: а) исследовательские (под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу, самостоятельно получают знания в процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения); б) разбор конкретных ситуаций (кейс-технология).

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

лекции;

практические занятия;

дискуссии;

выступления с докладами и сообщениями;

аудиторные письменные работы;

внеаудиторные письменные работы;

тестирование.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99793>. — Загл. с экрана.

2. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза : учебное пособие / С.С. Коробейников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-4457-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121165>

3. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99381>. — Загл. с экрана.

4. Бузони Ф. Эскиз новой эстетики музыкального искусства: учебное пособие / Бузони Ф. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 40 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/112785>. Коробейников С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / Коробейников С. С. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145954>.

Дополнительная литература

1. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] : слов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1979>. — Загл. с экрана.

2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79346>. — Загл. с экрана.

3. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>. — Загл. с экрана.

4. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99792>. — Загл. с экрана.

5. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - 140 с. - Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?productid=342969>.

6. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 268 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97089>. — Загл. с экрана.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет»), электронных образовательных ресурсов, электронных библиотечных систем, необходимых для освоения дисциплины

1. Портал Правительства России: <http://government.ru>.
2. <http://elibrary.ru/> — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная информационно-аналитическая система.
3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных.
4. <http://wokinfo.com/> — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая база данных Института научной информации США.
5. <http://biblioclub.ru/> — Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Online».