

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.08 «МУЗЫКА XX-XXI ВЕКОВ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. искусствоведения, Л.В. Кордюкова
доцент, заведующий
кафедрой

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «09» июня 2022 г. №12.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» июня 2022 г. №10.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Музыка XX-XXI веков»: сформировать у студентов профессиональную компетенцию 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 стилевого (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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыка XX-XXI веков» относится к формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. История зарубежной музыки.
2. История отечественной музыки.

3. Гармония.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Методика музыкального обучения и воспитания.
2. Основы композиции и компьютерной аранжировки.
3. Дирижерский практикум.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Основные закономерности развития музыкального искусства XX–XXI вв., развивающегося в контексте изменяющихся общественно-исторических условий;
32. Важнейшие композиторские техники XX–XXI вв.;
33. Стилистические особенности творчества выдающихся композиторов ведущих музыкальных школ и направлений;
34. Жанровое разнообразие современной музыки;
35. Музыкально-исторические понятия и термины;
36. Духовное, нравственное и художественное содержание музыкальных произведений XX–XXI веков;
37. Образовательно-художественный потенциал творческого наследия композиторов современности;
38. Способы применения полученных знаний при составлении культурно-просветительских программ;
39. Профессиональный понятийный и терминологический аппарат музыкально-педагогического исследования;
310. Современные методологические и теоретические исследовательские проблемы в области музыкального искусства и образования.

Уметь:

- У1. Грамотно оперировать современными музыкально-теоретическими и музыкально-историческими понятиями;
- У2. Ориентироваться в стилевом многообразии музыки XX–XXI вв.;
- У3. Определять на слух произведения, их авторов и стилистические особенности музыки;

У4. Использовать духовный, нравственный и художественный потенциал музыки XX-XXI веков в учебной и внеучебной деятельности обучающихся;

У5. Составлять тематические программы на основе знаний творчества выдающихся композиторов основных музыкальных школ и направлений XX-XXI веков;

У6. Составлять план научного исследования;

У7. Анализировать литературу по проблеме исследования.

Владеть:

В1. Навыками самостоятельной работы с научной и учебной литературой по проблематике курса;

В2. Методом анализа современных композиторских техник и музыкальных произведений;

В3. Навыком профессионального восприятия современной музыки и ценностного отношения к выдающимся явлениям музыки XX–XXI вв; на основе глубокого понимания ее стилистических и жанровых свойств;

В4. Навыками ведения научной дискуссии по вопросам музыкального искусства;

В5. Научным стилем устной и письменной речи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач. ед. (252 час.), семестры изучения – 6, 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	6, 7 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	252
Контактная работа, в том числе:	128
Лекции	20
Практические занятия	108
Самостоятельная работа студента	124
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	6 сем.
Экзамен	7 сем.

**Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.*

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Зарубежная музыкальная культура на рубеже XIX – XX вв.	6	28	2	12	-	14
2. Зарубежная музыкальная культура первой половины XX столетия	6	30	4	12	-	14
3. Музыкальное искусство второй половины XX – начала XXI вв. в контексте исторической и культурной эпохи. Вторая волна западного музыкального авангарда	6	28	2	12	-	14
4. Русская музыкальная культура на рубеже XIX – XX в.в.	7	28	2	12	-	14
5. Творчество композиторов отечественной школы первой половины XX в.	7	28	2	12	-	14
6. Русская музыкальная культура 60-90-х годов XX в.	7	28	2	12	-	14
7. Новые тенденции музыкальной культуры рубежа XX-XXI веков	7	27	2	12	-	13
8. Индивидуальные авторские стили российских композиторов второй половины XX – начала XXI вв.	7	28	2	12	-	14
9. Составление тематических программ по истории музыки XX-XXI вв. для учебной и внеучебной деятельности обучающихся	7	27	2	12	-	13

**Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.*

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

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). Конкурсное международное движение WorldSkills: цели и задачи, конкурсные задания. Викторина. Подготовка к участию в рамках дисциплины.

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.). Идейное 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; жанровое

разнообразии; 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.). Позднее творчество 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.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

3. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.

4. Изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

5. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 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, 2017. — 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, 2017. — 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>.

5. 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>.

6.2 Дополнительная литература

1. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] : слов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 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. 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.

7. Лозинская В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / В.П. Лозинская. - Красноярск : Сибирский Федеральный Университет, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-7638-2794-1. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/342969/reading>

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

2. Российская государственная библиотека. Режим доступа: <https://www.rsl.ru/>

3. Музыкальная энциклопедия. Режим доступа: <http://www.music-dic.ru/karta.html>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.
3. Помещения для самостоятельной работы.

