

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Международный университет искусств»

(ЧОУ ВО «МУИ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«Анализ музыки второй половины XX – начала XXI веков»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения

г. Череповец

2024

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Анализ музыки второй половины XX – начала XXI веков» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Целью дисциплины «Анализ музыки второй половины XX – начала XXI века» является овладение студентами знаний в области современной музыки с целью понимания значимых явлений зарубежной и отечественной музыки второй половина XX начала XXI века, а также умения разбираться в исторической и теоретической проблематике современного музыкального искусства.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;

– направления и стили современной зарубежной и отечественной музыки второй половины XX – начала XXI вв.;

– творчество зарубежных и отечественных композиторов и техники композиторского письма второй половины XX – начала XXI вв.;

– музыкальные жанры современной музыки, включая выдающиеся произведения современной оперно-симфонической, вокальной, хоровой музыки, особенно в области избранной специализации, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;

– основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры от древности до начала XXI века.

Уметь:

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;

– рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.

Владеть:

– способностью к пониманию специфики музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;

– способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению явлений и произведений музыкального искусства;

– способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте и в связи с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода;

– способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте.

При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут служить основой для изучения многих последующих дисциплин.

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, подготовка докладов и презентаций, ответы на вопросы и другие задания, представленные в методических указаниях для самостоятельной работы студентов. Самостоятельно прослушивать музыкальные произведения, выполнять их анализ, согласно методике, применяемой на практических занятиях

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию или к промежуточной аттестации.

4. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.

5. Проводимые в различных формах практические занятия (дискуссии, обсуждения, анализ), дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому обучающийся должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ.

6. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой дисциплине, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих.

7. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: аудио- и видеозаписи исполнения музыкальных произведений, учебники, учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую понятийный аппарат, интернет- сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых литературных источников представлен в

последнем разделе данных методических указаний.

При самостоятельной работе обучающийся должен самостоятельно прослушать музыкальные произведения, выполнять их анализ, согласно методике, применяемой на практических занятиях.

Процесс обучения

В процессе изучения дисциплины обучающийся обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины. Процесс изучения дисциплины включает в себя:

1. Работу под руководством преподавателя (лекции, практические занятия).

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендовано вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов. Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических. Студенты под руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы, рассматривают различные ситуации и отвечают на вопросы, закрепляя приобретенные знания. Для успешного участия в практическом занятии студенту следует тщательно подготовиться.

2. Самостоятельная работа.

К самостоятельной работе в ходе изучения дисциплины относят: подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение литературы, интернет-источников; выполнение индивидуальных заданий; подготовку к промежуточной аттестации.

Распределение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, по следующей схеме: повторение лекционного материала, углубленное изучение рекомендуемых источников.

Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.

3. Контроль текущей успеваемости и промежуточной аттестации.

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса и позволяет оценить степень освоения студентами отдельных материалов дисциплины. Промежуточная аттестация, как правило, проводится в устной форме в виде получения ответов на вопросы из перечня вопросов для промежуточной аттестации.

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов; повторение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно.

Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций при изучении дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной литературы, применения новых информационных технологий, включая использование технических и электронных средств получения информации.

2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать средства для их решения.

3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять профессиональную деятельность.

4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе.

5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ.

Тематический план дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Западноевропейская музыка второй половины XX – начала XXI века	
1.1	Введение. Основные тенденции развития академической музыки второй половины XX – начала XXI века /Лек/
1.2	Введение. Основные тенденции развития академической музыки второй половины XX – начала XXI века /Пр/
1.3	Музыкальный авангард II. Конкретная, электронная и электроакустическая музыка. Сонорика и сонористика /Лек/
1.4	Музыкальный авангард II. Конкретная, электронная и электроакустическая музыка. Сонорика и сонористика /Пр/
1.5	Самостоятельное изучение тем: «Творческие поиски П. Шеффера и П. Арни («Симфония для одного человека»)), «Звуковая реализация пьесы Д. Лигети «Артикуляция», «Художественная концепция П. Вареза и ее воплощение в композиции «Пустыни» для 14 духовых инструментов, фортепиано, 46 ударных и магнитной ленты», «Движение звуковых масс и смещающихся плоскостей (композиция «Электронная поэма») для магнитной ленты», «Компьютерная музыка середины XX века. Стохастическая композиция Я. Ксенакиса» /Ср/
1.6	Алеаторная музыка. Сериализм и постсериализм. Формализованная музыка. Спектральная музыка. Постмодернизм в музыке /Лек/
1.7	Алеаторная музыка. Сериализм и постсериализм. Формализованная музыка. Спектральная музыка. Постмодернизм в музыке/Пр/
1.8	Самостоятельное изучение тем: «Усвоение текущего материала», «Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях», «Подготовка к практическим занятиям», «Мобильность формы – более сложная разновидность алеаторической техники, результатом которой становится вариабельность на уровне структуры композиции», «Мобильность формы и ткани представляет крайнюю степень алеаторической свободы и демонстрирует новую расстановку акцентов внутри традиционных дихотомических структур «автор – произведение», «автор – исполнитель». /Ср/
Раздел 2. Музыка США второй половины XX – начала XXI века	
2.1	Самобытность американского музыкального авангарда. Музыкальный экспериментализм в США /Лек/
2.2	Самобытность американского музыкального авангарда. Музыкальный экспериментализм в США /Пр/
2.3	Минимализм и постминимализм /Лек/
2.4	Минимализм и постминимализм /Пр/
2.5	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Радикальный минимализм», «Принцип слушая в минимализме», «Материал первоначальной минималистской структуры – паттерн и его специфика», «Репетитивные техники С. Райха, Ф. Гласса, Т. Райли», «Ритмическая конструкция – выстраивание системной последовательности ритмических единиц», «Сочинения для анализа: Т. Райли «In C», С. Райх «Piano Phase», «Violin Phase», «Dramming», Ф. Гласс «Music in 12 parts». /Ср/
2.6	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Критерии, отличающие постминимализм от минимализма «классического»: экспрессия, внимание к субъективности, отрицаемые радикалами, тип исходного материала, нередко индивидуализированного, имеющего ярко выраженную национальную основу, отношение к репетитивному процессу – вуалирование строгих приемов организации», «Документальный музыкальный видео-театр С. Райха («Different Trains», «The Cave», «Three Tales»)). /Ср/
Раздел 3. Отечественная музыка второй половины XX – начала XXI века	
3.1	Интертекстуальные тенденции. Фольклор и музыка второй половины XX века /Лек/
3.2	Интертекстуальные тенденции. Фольклор и музыка второй половины XX века /Пр/
3.3	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Спектр значения понятия цитирование: прямое заимствование элементов текста, реминисценция, квазичитата», «Аллюзия и ее спектр действия», «Цитации в творчестве Ф. Караева «Серенада для малого оркестра» /Ср/

	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Новая фольклорная волна в советской музыке», «Индивидуальное преломление неомодернизма в творчестве Р. Щедрина («Озорные частушки»), Н. Сидельникова («Сокровенные разговоры»), В. Мартынова («Ночь в Галиции»)), «Фольклор и двенадцатитоновость в творчестве С. Слонимского («Концерт-буфф»), Р. Щедрина («Звонь»), Э. Денисова («Плачи»)» /Ср/
3.4	Второй авангард в России. Эстетика «новой простоты». Русская версия минимализма /Лек/
3.5	Второй авангард в России. Эстетика «новой простоты». Русская версия минимализма /Пр/
3.6	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Эстетика «новой простоты» в советской музыке 1970-х», «Концепции С. Губайдулиной, В. Мартынова, А. Тертеряна, Г. Канчели и связь с философией тишины и философией звука Дж. Кейджа», «Стиль А. Пярта, основанный на простейших звуковых элементах – tintinnabuli, его истоки, этапы развития, типы (аскетичный вариант, сонорный вариант, модально-гомофонный вариант)», «Tabula rasa» А. Пярта как образец сплава видимой/ слышимой простоты и сложности структурной организации», «Метафорический» и «контекстуальный» (сотканный из намеков и аллюзий) стиль В. Сильвестрова («Тихие песни»). Русская версия минимализма: В. Мартынов «Листок из альбома», «Opus posth I», Н. Корндор «Ярило», «Гимны». /Ср/
	Самостоятельное изучение тем: «Композиторы – члены АСМ-2», «Ассоциация современной музыки (АСМ-2) и композиторы, сплотившиеся вокруг Э. Денисова», «История создания. Художественные установки», «Феномен индивидуального стиля Ф. Караева, возникший на пересечении языков и знаковых систем, композиционных техник», «Творчество В. Тарнопольского и текст культуры», «Авангардные тенденции в произведениях В. Екимовского», «Камерная музыка Ю. Каспарова. Синтез техник в произведениях А. Раскатова» /Ср/
	Раздел 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
4.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
4.2	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Целями выполнения обучающимися практических работ, являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин;
- формирование компетенций (части компетенций) познавательной деятельности (критическое мышление; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать информацию; способность к приращению накопленных знаний);
- выработка при решении поставленных задач, профессионально значимых качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.);
- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки рефератов и эссе, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Студентам следует при подготовке к практическим занятиям:

–ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

–внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;

–выписать основные термины;

–уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя;

–готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы;

–рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику.

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения по отдельным вопросам занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, излучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Методика написания рефератов

Реферат – это один из видов учебной работы. Рефераты могут быть представлены как:

– результат реферирования одной или нескольких книг и/или статей по определенной теме. Это краткий обзор основного содержания выбранных источников.

– краткое раскрытие определенной темы, по которой отражена степень изученности данной проблемы, ее дискуссионность и дает свое понимание рассматриваемых вопросов.

Реферат, как письменная работа обучающегося, предполагает определенную организацию его подготовки и написания, а также соблюдения требований, которые к нему предъявляются.

Обучающийся самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает из списка, тему для своего реферата. Тема реферата может быть предложена обучающимся помимо указанного списка, но она обязательно должна быть согласована с преподавателем.

Желательно чтобы реферат начинался с небольшого введения, в котором обоснован выбор темы, раскрыта структура плана и дан анализ литературы, по которой будет написан реферат. Целесообразно завершить реферат краткими выводами и предложениями, вытекающими из текста работы. Текст должен иметь характер самостоятельного изложения. Не допускается дословное переписывание материалов из источников без соответствующих ссылок. Ссылками на источник (Автор. Название. Год и место издания. Страница) оформлены прямые цитаты из текста используемых изданий, а именно: мнение, высказывание, приведенные факты, а также материалы, размещенные в сети Интернет с соответствующими адресами. Сноски должны быть, оформлены единообразно. Сноски в тексте работы могут быть как постраничными, так и концевыми. В последнем случае они должны корреспондировать со списком литературы, приведенном в финале работы. Например, сноска типа [6, 148] непосредственно в тексте означает ссылку на источник.

Выбор темы. Для того чтобы выбор темы осуществлялся правильно, обучающемуся вначале следует внимательно посмотреть соответствующий раздел курса (по программе данного курса, учебнику или учебному пособию, плану практических занятий). Это поможет лучше представить содержание, объем и основные вопросы избираемой темы, связать их с интересами обучающегося в той или иной области знаний. При этом не следует ориентироваться на тему, которая показалась более легкой.

Тема реферата раскрывается на основе изучения основной и дополнительной литературы, а не только на базе материалов учебников и учебных пособий. В списке литературы должно быть не менее 5 названий различных источников.

Примерный перечень тем рефератов

1. Личность Теодора Адорно. Разнообразные версии новаторской музыки композиторов «дармштадской школы».
2. Музыкальный сериализм как принцип объединения различных аспектов звука в универсальную систему в творчестве К. Штокхаузена, П. Булеза, Я. Ксенакиса, Л.Ноно, В. Лютославского.
3. Сериальные сочинения К. Штокхаузена: «пуантилистическая техника» звуковых «точек» в композициях «Перекрестная игра», «Точки», «Контрапункты»; сериализм в музыке П. Булеза: «Структуры», «Полифония X», «Мастер без молотка».
4. Алеаторика - привнесение принципа случайности в организацию звукового материала.
5. Принцип «контролируемой случайности» в сочинениях Булеза (3 соната для ф-но, цикл «Складка на складке»), «статистические» партитуры Штокхаузена («Клавирштюк XI», «Моменты»).
6. «Музыка перемен» Джона Кейджа как символ музыкальной алеаторики.
7. Сонорная композиция – как новый способ музыкального мышления XX века.
8. Творчество Д. Лигети, его «Видения» и «Атмосферы» – как пример «статической» сонорности.
9. «Музыка звучностей» в творчестве К. Пендерецкого – «Плач памяти жертв Хиросимы».
10. Особенности творческого метода Я. Ксенакиса.
11. Электронная музыка. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Появление «конкретной музыки» (П. Шеффер и П. Анри)
12. Музыкальные течения эпохи постмодернизма.
13. Минимализм. «Отец» минимализма Л.М. Янг, Т. Райли («В тоне До» - символ минимализма), С. Райх, Ф. Гласс («Музыка в параллельных квинтах»), М. Найман.
14. Musicaction (инструментальный театр). М. Кагель и его идея «слияния искусств».
15. Полистилистика и «коллаж» как основополагающее художественное явление рубежа XX–XXI веков.
16. Спектральная музыка. «Обертоновая музыка» Штокхаузена. Французские «спектралисты»: Ж. Гризе, Т. Мюррай.
17. Медитативная музыка. Д. Кейдж и связь его творчества с идеями и философией дзэн-буддизма, принципы медитативной статики в сочинениях Штокхаузена.
18. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90 гг.
19. Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса».
20. Ослабление идеологического пресса в музыке.
21. Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов.

22. Расцвет творчества Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.Я. Щедрина.
23. Высшие достижения – симфонии Шостаковича, музыкально-театральные произведения Р. Щедрина, кантатно-ораториальные сочинения Г. Свиридова.
24. Появление нового поколения композиторов: С. Слонимский, В. Гаврилин, Б. Тищенко.
25. Новая фольклорная волна. Неоромантизм. Полистилистика.
26. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов.
27. Творчество представителей отечественного «авангарда» – Шнитке, Губайдулиной, Денисова.

Оформление реферата. Размер реферата не должен быть излишне большим. Минимальный объем 10 (десять) страниц стандартного формата А4, максимальный 20 (двадцать) страниц машинописного текста через 1,5 (полтора) межстрочных интервала шрифтом 14-го размера. Реферат выполняется на стандартных листах формата А4 (210 x 297 мм). Ориентация текста книжная (лист располагается вертикально). Текст наносится постранично только с одной стороны листа, двустороннее расположение текста на листе недопустимо.

Поля и отступы текста: левое поле – 30 мм, правое поле – 15 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Оформлять границы полей в виде рамок не нужно. Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. На второй странице располагается «Содержание» работы. В «Содержании» напротив соответствующих разделов должны быть проставлены номера страниц, с которых они начинаются.

На титульном листе реферата содержится следующая информация: наименование вуза, название темы, аббревиатура студенческой группы, фамилия и инициалы обучающегося, фамилия и инициалы преподавателя, а также его ученая степень и должность, город и текущий год.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа рассматривается как разновидность самостоятельной работы обучающихся, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать взаимосвязь между их главными понятиями. В ходе выполнения контрольной работы обучающийся должен научиться определять практическую направленность и значимость дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами.

Данные методические рекомендации призваны помочь обучающимся успешно выполнить контрольную работу, а также научить их органично

объединять лекционную форму обучения с систематической работой над учебниками, учебными пособиями, поскольку самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения – это важный элемент в овладении содержанием учебной дисциплины и формирования соответствующих компетенций, определенных рабочей программой дисциплины.

Контрольная работа выполняется в виде реферата. Вариант задания для выполнения контрольной работы выбирается в соответствии с номером студента в списке группы.

Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной работы

Для выполнения контрольной работы необходимо:

1. Предварительно ознакомиться с программой курса дисциплины.

При подготовке к выполнению контрольной работы обучающемуся необходимо тщательно проработать теоретический материал всех разделов лекций, обращая особое внимание на основные понятия и терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций рекомендуется пользоваться литературой.

2. Правильно выбрать вариант.

3. Подобрать литературу по варианту контрольной работы и составить перечень использованных информационных ресурсов.

Подбор литературы к вопросам контрольной работы начинается с основных трудов по дисциплине. Основная литература по вопросам контрольной работы указана в рабочей программе дисциплины. Кроме основной, необходимо использовать и дополнительную литературу. Она подбирается обучающимися самостоятельно. Для этого целесообразно использовать справочники и каталоги электронных библиотек, указатели журнальных статей, библиографические издания и др.

4. Правильно обработать материал и корректно изложить его в контрольной работе.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является их самостоятельное, творческое выполнение. Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная контрольная работа способствует получению прочных знаний.

Работа должна быть написана простым языком. Следует избегать книжных выражений и фраз. Обучающийся должен сам формулировать свои мысли, не допускать повторений, внимательно следить за тем, чтобы в работе отсутствовали противоречия между отдельными положениями. По возможности следует использовать в работе и опыт своей практической деятельности.

Структура контрольной работы. Типовую структуру письменной работы определяют ряд стандартов. Независимо от того, на каком фактическом материале выполнена работа, она должна включать следующие элементы:

1. титульный лист;

2. основная часть (теоретическая);

3. список использованных источников;

Работу должны отличать четкость построения; логическая последовательность изложения материала, раскрывающего тему работы; убедительность аргументации; краткость и четкость формулировок.

Титульный лист. Титульный лист является первым листом письменной работы и должен содержать четко установленные реквизиты.

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть заданную тему теоретического вопроса и правильно выполнить практические задания.

Объем контрольной работы

до 20 печатных листов

Требования к оформлению контрольной работы

Оформление письменной работы осуществляется в соответствии со следующими требованиями

– письменная работа выполняется на листах формата А4 и должна быть сброшюрована в папке такого же формата;

– текст печатается 14 шрифтом с интервалом 1,5;

– поля должны оставляться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля 25 мм, правого 10 мм; размер верхнего и нижнего полей не менее 15 мм;

– каждая страница письменной работы должна иметь порядковый номер, который ставится арабскими цифрами посередине страницы или в верхнем правом углу без других дополнительных знаков.

– при использовании в письменной работе цитат, мыслей и положений других авторов на них необходимо делать ссылки. Последние могут быть: 1. внутритекстовыми – пишутся сразу после цитаты в скобках; 2. подстрочными, когда после цитаты ставится порядковый номер ссылки на данной странице, а название литературного источника с соответствующим номером размещается под текстом страницы;

– список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по первому слову в наименовании литературного источника, делается нумерация. В обязательном порядке указываются выходные данные.

Примеры библиографического описания литературных источников и использования знаков для разделения элементов описания:

Принцип выбора варианта контрольной работы

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с номером студента в списке групп.

Примерный перечень тем рефератов для контрольной работы:

1. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90 гг.
2. Сочинения Д. Д. Шостаковича 60-75 гг.
3. Вокальная и хоровая музыка
4. Творчество Р. Щедрина.
5. Творчество С. Слонимского.
6. Творчество В. Гаврилина
7. Творчество Б. Тищенко
8. Авангардное течение в отечественной музыке 70-80-х гг.
9. Творчество А. Шнитке.
10. Творчество С. Губайдуллиной.
11. Принципы сонористики в творчестве Э. Денисова.
12. Творческие портреты: Булез, Штокхаузен, Ноно, Лигети, Лютославский, Пендерецкий.
13. «Коллаж» и полистилистика в современной музыкальной культуре.
14. Новое «слышание» фольклора в музыкальной культуре второй половины XX века.
15. Инструментальный театр XX века.
16. Полистилистика.
17. Камерно-вокальные сочинения Д. Шостаковича.
18. Неоромантизм в музыке XX века.
19. Сериализм.
20. Камерно-инструментальное творчество Д. Шостаковича / 8-15 квартеты.
21. Последние симфонии Д. Шостаковича.

Если содержание контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается студенту на доработку.

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче промежуточной аттестации.

Письменная работа предварительно оценивается преподавателем. После этой проверки обучающийся должен устранить все сделанные преподавателем замечания, если таковые имеются, и подготовиться к защите контрольной работы.

4 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Изучение каждой дисциплины завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. В период прохождения промежуточной аттестации обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Требования к организации подготовки те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неустойчивые занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к промежуточной аттестации у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных конспектов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.

Правила подготовки к промежуточной аттестации:

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в материале).

В период прохождения промежуточной аттестации обучающийся имеет право составить план или изложить полный ответ на заданный вопрос зачетного билета. Написанное нужно на всякий случай, чтобы помочь выходу из непредвиденной ситуации. Наметив структуру ответа, необходимо обратиться к литературе. На основе обращения – воспроизвести для себя важнейшие источники. Затем – продумать, как увязать содержание вопросов, на которые будут даваться ответы, с содержанием источников.

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.

Содержательная сторона ответа предполагает, как минимум, следующее:

1) обучающийся должен показать, что по вопросам билета им прочитано; изложить свою точку зрения;

2) изложить, на что конкретно нацеливает его как будущего специалиста содержание вопросов, по которым он дает ответ (важность последнего момента связана с тем, что через него проявляется методологическая культура обучающийся, он демонстрирует этим, что дал ему изученный и сдаваемый курс).

Формальная сторона ответа предполагает: обоснование каждого из

высказываемых положений, избежание декларативности, максимальную полноту изложения, недопущение пробелов, последовательность изложения (каждый из вопросов должен логически вытекать из предыдущего и логически подготавливать последующий).

Список вопросов для промежуточной аттестации

1. Новая музыка первой волны авангарда: новая тональность, новая ритмика, опыты с микрохроматикой, серийно-додекафонный метод.

2. Музыка в ситуации постмодерна; метаисторический стиль и интертекстуальность.

3. Поиски нового звукового материала, звук как объект исследования и предмет композиторской работы.

4. Художественная концепция П. Вареза и ее воплощение в композиции «Пустыни» для 14 духовых инструментов, фортепиано, 46 ударных и магнитной ленты.

5. Компьютерная музыка середины XX века. Стохастическая композиция Я. Ксенакиса.

6. Деятельность Исследовательской группы конкретной музыки и Studio d'Essai, Кёльнской радиостудии электронной музыки.

7. Творческие поиски П. Шеффера и П. Арни («Симфония для одного человека»).

8. Электроакустическая музыка: материал, волновое и спектральное представление звука, разложение и синтез звука, особенности музыкального восприятия, нотация.

9. Колористика, сонорика и сонористика как понятия и явления.

10. Кластер: определение, классификация. Звуковое поле и его параметры.

11. История возникновения и развития алеаторики. Открытые и мобильные формы.

12. Мобильность ткани предполагает ограниченную алеаторику – гетерофонное соединение функционально равновесных фактурных фигур, которые повторяются неопределенное количество раз на протяжении определенного временного отрезка, не меняя внешних параметров формы.

13. Мобильность формы и ткани представляет крайнюю степень алеаторической свободы и демонстрирует новую расстановку акцентов внутри традиционных дихотомических структур «автор – произведение», «автор – исполнитель».

14. Двенадцатиновые техники: серийность, сериализм, постсериализм.

15. Особенность серийного метода додекафонии – привнесение в 12-тоновую гармонию модального и тематического компонентов.

16. Распространение додекафонии в творчестве композиторов нововенской школы.

17. Интонационное содержание и структура серии.

18. Модальность и тональность в серийной гармонии.

19. Постмодернизм – обращение ко всем техникам и стилям прошлого.

20. Понятия «минимализм» (музыка, основанная на материале, редуцированном до простейших ячеек), «репетитивность» (техники композиции, основанные на повторении коротких функционально подобных построений), «новая простота» (эстетическое понятие).

21. Философия минимализма: понимания звука как первоэлемента, свободного от системных связей и не отягощенного отношениями с миром субъективного; трактовка времени как бесконечно длящегося – континуального времени-потока; представление о произведении как континуальном процессе, который противостоит понятию «opus».

22. Материал первоначальной минималистской структуры – паттерн и его специфика.

23. Аддитивный процесс: аддиция – системное наращивание рядов и субтракция – ряд убывающих величин.

24. Ритмическая конструкция – выстраивание системной последовательности ритмических единиц. Сочинения для анализа: Т. Райли «In C», С. Райх «Piano Phase», «Violin Phase», «Dramming», Ф. Гласс «Music in 12 parts».

25. Критерии, отличающие постминимализм от минимализма «классического»: экспрессия, внимание к субъективности, отрицаемые радикалами, тип исходного материала, нередко индивидуализированного, имеющего ярко выраженную национальную основу, отношение к репетитивному процессу – вуалирование строгих приемов организации.

26. Интертекстуальность и интертекст в искусстве. Цитирование как способ построения художественного текста.

27. Аллюзия и ее спектр действия. Цитации в творчестве Ф. Караева «Серенада для малого оркестра».

28. Основные атрибуты неофольклорного мышления.

29. Индивидуальное преломление неофольклоризма в творчестве Р. Щедрина («Озорные частушки»), Н. Сидельникова («Сокровенные разговоры»), В. Мартынова («Ночь в Галиции»). Фольклор и двенадцатитоновость в творчестве С. Слонимского («Концерт-буфф»), Р. Щедрина («Звоны»), Э. Денисова («Плачи»).

30. Освоение западного опыта в творчестве А. Волконского («Строгая музыка», «Сюита зеркал»).

31. Категория символа и религиозная символика в творчестве С. Губайдулиной («Жертвоприношение»).

32. Канчели и связь с философией тишины и философией звука Дж. Кейджа. Стиль А. Пярта, основанный на простейших звуковых элементах – *tintinnabuli*, его истоки, этапы развития, типы (аскетичный вариант, сонорный вариант, модально-гомофонный вариант».

33. «Метафорический» и «контекстуальный» (сотканный из намеков и аллюзий) стиль В. Сильвестрова («Тихие песни»).

34. Ассоциация Современной Музыки (АСМ-2) и композиторы, сплотившиеся вокруг Э. Денисова.

35. Феномен индивидуального стиля Ф. Караева, возникший на пересечении языков и знаковых систем, композиционных техник.

36. Синтез техник в произведениях А. Раскатова.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Рекомендуемая литература				
1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Лисовой В.И.	История музыки и современная музыкальная культура. Мексика и центральная Америка: учеб. пособие для вузов	Москва : Юрайт, 2023	ЭБС
Л1.2	Левая Т.Н.	История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник	Москва : Юрайт, 2023	ЭБС
1.2. Дополнительная литература				
Л2.1	М. В. Переверзева	История современной музыки: музыкальная культура США XX века: учебник для бакалавриата и специалитета	Москва : Юрайт, 2019	ЭБС
Л2.2	Кузнецов А.Г.	Из истории американской музыки: классика, джаз: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.3	Цукер А. М	Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг.: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.4	Гаккель Л. Е.	История отечественной музыки второй половины XX века: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
6.1.3. Методические разработки				
Л3.1		Методические указания по освоению дисциплины «Анализ музыки второй половины XX – начала XXI веков» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения	Череповец: ЧОУ ВО «МУИ», 2024	ЭБС