

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 15.09.2023 11:28:04
Уникальный идентификатор:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра истории музыки

Рабочая программа дисциплины

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

Направления подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Профили подготовки «Фортепиано», «Орган», «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»); 53.04.02 Вокальное искусство (Профиль подготовки «Академическое пение»); 53.04.04 Дирижирование (Профили подготовки «Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»); 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (Профиль подготовки «Музыкальная педагогика»)

Квалификация: «Магистр»

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлениям подготовки
53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство
(Профили подготовки
«Фортепиано», «Орган»,
«Оркестровые струнные
инструменты» (по видам
инструментов: скрипка, альт,
виолончель, контрабас, арфа),
«Оркестровые духовые и
ударные инструменты», «Баян,
аккордеон и струнные щипковые
инструменты»);
53.04.02 Вокальное искусство
Профиль подготовки
«Академическое пение»);
53.04.04 Дирижирование
(Профили подготовки
«Дирижирование академическим
хором», «Дирижирование
симфоническим оркестром»);
53.04.06 Музыказнание и
музыкально-прикладное
искусство (Профиль подготовки
«Музыкальная педагогика»)

Автор-составитель: канд. иск., проф. каф. истории музыки Г.А. Еременко

Редакторы: канд. иск., доц. О.А. Светлова, зав каф. истории музыки
начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: канд. иск., доц. каф. истории музыки С.С. Коробейников

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Современная музыка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлениям подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство; 53.04.02 Вокальное искусство; 53.04.04 Дирижирование; 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, с учетом учебных планов НГК этих направлений подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин профессионального цикла (вариативная часть, дисциплина по выбору). Срок освоения дисциплины – 4 ЗЕТ (144 часа) в течение 1-го семестра первого года обучения. Аудиторные занятия по курсу составляют 42 часа (по 3 ч. в неделю). Самостоятельная работа занимает 101,5 часов, контроль – 0,5 часа. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Основной *целью дисциплины* является формирование у магистрантов целостного представления о тенденциях и механизмах развития в музыкальной культуре и искусстве XX – начала XXI веков.

В задачи дисциплины входит углубленное знакомство с экспериментами в области природы звука, основными стилистическими и композиционно-технологическими поисками в музыкальном искусстве XX века в их взаимосвязи с общими художественно-эстетическими изменениями в социокультурной ситуации современности.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данный курс является дисциплиной музыкально-гуманитарного профиля и способствует комплексному воспитанию магистранта-профессионала благодаря его связям с другими разделами музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, изучающимися на этапе бакалавриата («История зарубежной музыки доклассического и классико-романтического периодов», «История русской музыки советского и постсоветского периодов»), а также дисциплинами музыкально-теоретических циклов («Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Инструментоведение», «История исполнительского искусства» и т.п.) и ряда спецкурсов. Наряду с ними курс способствует специальным образовательным задачам, участвует в процессе формирования профессиональных знаний и практических навыков, обеспечивающих качественную работу магистранта в рамках практических дисциплин («Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Камерный ансамбль» и др.).

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:

ОПК-1, в соответствии с которой студент должен быть *способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.* Овладение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- сущность художественного творчества;
- специфику музыки как вида искусства;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
- типы и виды музыкальной фактуры;
- особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
- основные характеристики нетиповых архитектурных структур;
- принципы современной гармонии;
- важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
- разновидности нового контрапункта;

– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

Уметь:

- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
- на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;
- анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;
- посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;

Владеть:

- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
- навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
- методами анализа современной музыки;
- профессиональной терминологией;
- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
- широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;
- навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.

УК-5, согласно которой магистрант *должен быть способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия*:
Овладение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

Краткие методические указания.

Занятия по дисциплине проходят в форме групповых занятий, включающих лекции обзорно-ознакомительного и проблемного типа, семинарские занятия с реферативными сообщениями студентов по проблемам изучаемой дисциплины, аудио- и письменными тест-заданиями, т.е. сочетают теоретический и практический аспекты, информационные и интерактивные формы овладения знаниями.

В структуру курса входят темы, посвященные историко-культурным этапам и эволюционным процессам композиторского творчества, дающие представления о жанровых, стилистических тенденциях развития, техниках композиции современной музыки XX–XXI столетий, изучаемых в общетеоретическом, конкретно-аналитическом, эмоционально-слуховом аспектах. Содержание курса включает учебный материал, распределенный по темам, последовательность которых обусловлена историко-культурными и жанрово-стилевыми закономерностями развития композиторского творчества изучаемого периода, отраженный в разделе Содержание дисциплины «Современная музыка».

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(основные дидактические единицы)

Обсуждение главных историко-культурных и художественно-творческих проблем и тенденций развития современной музыки. Характеристика понятий дисциплины: современная музыка, модернизм, авангард, постмодернизм. Изучение тенденций «новой музыки» и авангардных устремлений в композиторских школах Западной Европы и США в контексте проблем современной культуры и в связях с другими сферами искусства. Характеристика изменений в природе звука, черт новых музыкальных стилей и новых техник современной эпохи, их проявлений в разных музыкальных жанрах. Показ индивидуальных черт композиторского письма как отражение современной «картины мира» средствами музыки. Устремления новейшей музыки рубежа тысячелетий.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел I. Музыка XX века: этапы и тенденции развития

Тема 1. Тенденции и проблемы развития современной музыки в XX в. и на рубеже нового тысячелетия

Определение категории «современная музыка» в соотношении с понятиями «новая музыка», «новейшая музыка», модернизм, авангард, постмодерн, посткультура. Общая характеристика социокультурной ситуации и художественно-творческого процесса в XX в. и на рубеже тысячелетий. Решение проблемы традиций и новаторства в современной музыке. Жанрово-стилевые тенденции развития. Кризис индивидуальных форм композиторского профессионализма в новейшей музыке. Музыкаведческая литература по проблемам современной музыки, интервью лидеров музыкальной культуры XX в.

Самостоятельная работа: овладеть терминологией темы, ориентироваться в материале темы и рекомендованной литературе.

Тема 2. Радикальные новации композиторов первой половины XX в.

Художественно-эстетические установки и поиски обновления ресурсов музыки в творчестве лидеров радикального руслу композиторского творчества в первой половине XX в. Веберн, Варез, Айвз, Мессиян и другие композиторы экспериментального руслу. Этапы творчества, главные композиционно-стилистические открытия. Особенности концептуального и образного содержания стиля, черты музыкального языка и техники в сочинениях разных жанров.

Самостоятельная работа: овладеть терминологией темы, ориентироваться в информационных сведениях темы, изучить рекомендованную литературу, иметь представления о стилистике и технике письма изучаемых композиторов.

Тема 3. Новый звук и техники композиции в музыке первой половины XX в., приемы их нотации

Обновление природы звука как главное направление композиторского поиска в музыке XX в.: шумовые эксперименты (брюитизм), микрохроматика (1/4 тоновая музыка), электронные инструменты (терменвокс, волны Мартено). Открытие новых возможностей академического инструментария – расширенный рояль. Характеристика новых композиторских техник первой половины XX в.: метод 12-тоновой композиции и техника многопараметровой композиции (пуантилизм) в творчестве композиторов Новой венской школы. Влияние 12-тоновой техники на ведущих композиторов XX в. (И. Стравинский, Л. Даллапиккола, Э. Кшенек). Пояснение терминологических понятий – сонор, Klangfarbenmelodie, кластер, Нотация новых техник и приемов звукоизвлечения.

Самостоятельная работа: овладеть терминологией темы, ориентироваться в информационном и музыкальном материале темы, изучить рекомендованную литературу.

По результатам изучения раздела магистры должны: знать актуальные проблемы культуры и искусства XX – начала XXI вв., общие и национальные закономерности развития магистральных стиливых направлений современной музыкальной культуры;

знать методы композиции, музыкального языка и формы в произведениях Веберна, Вареза, Айвза, Мессиана и др. лидеров художественного радикализма рубежа XIX – начала XX вв.; **уметь** работать со специальной теоретической литературой по темам раздела, анализировать средства музыкальной выразительности, музыкальную фактуру и формы нетипичной архитектоники, выявлять внеевропейские влияния на технологию и образный строй изучаемой музыки экспериментального типа; **владеть** навыками слуховой атрибуции композиторского стиля и техники композиторского письма на материале рекомендованных музыкальных произведений современной музыки, профессиональной терминологией, связанной с композиторскими поисками способов обновления музыкального звука и 12-тоновой техникой сочинения; владеть навыками и методами критического анализа изучаемых произведений на основе аналитических подходов, предлагаемых в рекомендованной музыковедческой литературе.

Раздел II. Послевоенный музыкальный авангард середины XX в.

Тема 4. Творческие поиски композиторов послевоенного западного музыкального авангарда

Социокультурные импульсы формирования западного музыкального авангарда. Художественно-эстетические позиции и открытия новых композиционных систем и техник в творчестве лидеров современной музыки середины XX в. – К. Штокхаузен, Г. Лахенман, П. Булез, Кш. Пендерецкий, Д. Лигети, Я. Ксенакис, Л. Ноно, Л. Берио. Творческие цели музыкального авангарда в представлениях композиторов-авангардистов и исследователей их творчества. Специфика слухового восприятия авангардной музыки.

Самостоятельная работа: овладеть терминологией темы, ориентироваться в информационных сведениях темы, изучить рекомендованную литературу, иметь представления о стилистике и технике письма изучаемых композиторов.

Тема 5. Технические новации западного музыкального авангарда

Пояснение терминологических понятий: 1) препарированный и искусственный звук (конкретная и электронная музыка), 2) сериализм и алеаторика, 3) сонористика и пространственная музыка, 4) спектрализм, 5) полистилистика и коллаж.

Характеристика новых приемов композиционной организации музыки. Особенности нотации новых техник. Адаптация новых техник в жанрах и стилях современной музыки. Различия установок западного и отечественного музыкального авангарда. Творческие позиции А. Пярта, Э. Денисова, С. Губайдулиной.

Самостоятельная работа: овладеть терминологией темы, ориентироваться в информационных сведениях темы, изучить рекомендованную литературу, иметь представления о стилистике и технике письма изучаемых композиторов.

Тема 6. Авангардные поиски композиторов США во второй половине XX в.

Социокультурная и художественно-эстетическая ситуация в США XX в.

Дж. Кейдж – лидер американского музыкального авангарда. Этапы творчества и экспериментальные открытия: препарированный рояль, эксперименты технической музыки, перформанс и хэппенинг как новые способы творчества. Минимализм и его композиционные техники в американской музыке второй половины XX в. – Т. Райли, С. Райх, Ф. Гласс. Специфика слухового восприятия музыкального минимализма. Обзор творчества М. Фелдмана, Дж. Крамба и др.

Самостоятельная работа: овладеть терминологией темы, ориентироваться в информационных сведениях темы, изучить рекомендованную литературу, иметь представления о стилистике и технике письма изучаемых композиторов.

По результатам изучения раздела магистры должны: **знать** тенденции развития современной музыкальной культуры середины и второй половины XX в.; литературу по проблемам технических новаций музыкального авангарда – сериализм, алеаторика, сонористика, конкретная и электронная музыка, спектрализм – в творчестве ведущих

европейских композиторов (Штокхаузен, Булез, Ноно, Берио, Гризе, Мюррей), США (Дж. Кейдж, Т. Райли, С. Райх, Ф. Гласс), России (Денисов, Губайдулина, Шнитке); знать способы их нотографической фиксации и основную рекомендованную музыковедческую литературу по проблемам обновления звука и новым видам техники композиции; **уметь** определять тип техники и ее нотации в конкретных изучаемых музыкальных произведениях; выявлять художественно-ценностные аспекты в образцах межкультурных и межнациональных форм творчества; **владеть** навыками слуховой атрибуции композиторского стиля и техники композиторского письма на материале рекомендованных музыкальных произведений современной музыки; профессиональной терминологией в отношении творческих явлений указанного этапа; навыками и методами критического анализа изучаемых музыкальных произведений при характеристике их музыкального языка, драматургии и содержания, навыками использования рекомендованной литературы при обсуждении проблем учебного раздела курса.

Раздел 3. Поиск новых путей в музыке конца XX века и рубежа тысячелетий

Тема 7. Ведущие тенденции композиторского поиска в конце XX в. и начале XXI в.

«Новая простота» и «новая сложность» – ведущие тенденции развития конца XX в. и рубежа XX-XXI в. Творчество В. Кильмайера, В. Рима (Германия) и Б. Фернихоу (Англия) в русле новых поисков. Перформанс, хэппенинг, инструментальный театр – новые формы арт-деятельности и существования искусства в указанный период. Смешанные техники в творчестве композиторов авангардных ориентаций. Проблема художественно-образного содержания в музыке экспериментальных музыкальных сочинений и контакта с аудиторией.

Самостоятельная работа: овладеть терминологией темы, ориентироваться в информационных сведениях темы, изучить рекомендованную литературу, иметь представления о стилистике и технике письма изучаемых композиторов, уметь атрибутировать звучащие образцы современной музыки разных техник письма.

По результатам изучения раздела магистры должны: **знать** установки в определении дальнейших путей развития культуры в начале нового тысячелетия и роли музыки в этих процессах; знать поиски в отношении новых форм творческой деятельности и способов разработки творческих проектов; **уметь** ориентироваться в предлагаемых в литературе новых концепциях времени и ритма, формообразования в музыке; применять теоретические знания при характеристике экспериментальных композиторских поисков композиторов послевоенного поколения Европы и США, оценивать результаты межкультурных взаимовлияний в их творчестве; ориентироваться в целях и способах обновления ресурсов музыкального творчества в переходный период культуры; **владеть** терминологией, представлениями об особенностях эстетики и поэтики новейшего этапа развития современной музыки, навыками и методами критического анализа изучаемых творческих явлений при обсуждении проблематики учебного раздела курса на основе использования рекомендованной литературы по проблемам постмодернизма и посткультуры.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№№ разд ела	Наименование разделов	Общее кол-во часов	Кол-во контактных часов		Кол-во часов на самостоятел ьную работу студентов
			лекционны е	семинарские	

Раздел I. Музыка XX века: этапы и тенденции развития					
1.	Тема 1. Тенденции и проблемы развития современной музыки в XX в. и на рубеже нового тысячелетия	18	3	–	15
2.	Тема 2. Радикальные новации композиторов первой половины XX в.	29	9	–	20
3.	Тема 3. Новый звук и техники композиции в музыке первой половины XX в., приемы их нотации	26	6	–	20
Раздел II. Послевоенный музыкальный авангард середины XX в.					
4.	Тема 4. Творческие поиски композиторов послевоенного западного музыкального авангарда	31	6	–	25
5.	Тема 5. Технические новации западного музыкального авангарда	11	6	–	5
6.	Тема 6. Авангардные поиски композиторов США во второй половине XX в.	16	6	–	10
Раздел III. Поиск новых путей в музыке конца XX века и рубежа тысячелетий					
7.	Тема 7. Ведущие тенденции композиторского поиска в конце XX в. и начале XXI в.	12,5	6	–	6,5
8.	Контроль	0,5	–	–	–
	ВСЕГО:	144	42	–	101,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по дисциплине «Современная музыка» проводится *зачет с оценкой* в конце 1 семестра первого года обучения. Формы промежуточного контроля состоят в проведении тестов, письменных работ или собеседования по текущим разделам курса и музыкальных викторин.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Учебно-методической базой курса являются рекомендованные учебные пособия, специальные издания по тематике курса. Самостоятельная работа магистрантов организована предложенной тематикой текущего контроля (реферативные сообщения на семинарах, контрольные задания по информационной базе курса, списками аудиовидеозаписей).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 семестр первого года обучения в магистратуре

Учебники и учебные пособия

Учебные пособия, справочно-энциклопедические издания

1. Акопян Л. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010.
2. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодернизму: Учеб. пособие. – М., 2014.
3. Музыка из бывшего СССР: Сборник статей. Ред.-сост. В. Ценова. Вып. 1. М., 1994. Вып. 2. – М., 1996.
4. Музыкальный словарь Гроува. М., 2001.
5. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
6. Теория музыкальной композиции: Учебник /Отв. Ред. В.Ценова. – М., 2005.

7. История зарубежной музыки. XX век. Учеб. пособие / Отв. ред. Н.А.Гаврилова. – М.: Классика-XX, 2005.
8. Эстетика и теория искусства XX века [Текст]: учеб. пособие для вузов / отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов ; Гос. ин-т искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2005.

Музыковедческая литература

1. Борисова Е.В. Свойства художественного времени в отечественной инструментальной музыке 70-90-х годов XX век: автореф. дис... канд. искусствоведения. - М., 2005.
2. Григорьева Г. В. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века: 50-80-е годы. – М.: Сов. Композитор, 1989.
3. Двужильная И.В. Американский музыкальный минимализм в художественной культуре второй половины XX века; автореф. дис... канд. искусствоведения. - Минск, 2005.
4. Дубинец Е.А. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. – Киев, 1999.
5. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после Второй мировой войны. – М., 1989.
6. Ивашкин А. Ч.Айвз и музыка XX века: Автореф. канд. дис.– М., 1993.
7. Кром А.Е. Философия и практика музыкального минимализма: Стив Райх. – Н./Новгород, 2004.
8. Маклыгин А. Сонорика в музыке советских композиторов: Автореф. канд. дис. – М., 1989.
9. Мартынов В. Конец времени композиторов. – М., 2002.
10. Мартынов В. Зона opus post? Или рождение новой реальности. – М., 2005.
11. Переверзева М. Алеаторика как принцип композиции: автореф. докт. дис. – М., 2015.
12. Петров В. Инструментальный театр: типология жанра // Муз. академия, 2010, №3.
13. Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Муз. академия, 1992, №4.
14. Соколова О.Н. Симфонизм Чарльза айвза: Автореф. канд. дис.М., 1991.
15. Щербатова О.А. Звуковой образ инструмента в сольных фортепианных произведениях отечественных композиторов 60-80-х годов XX века: автореф. дис. канд. иск. – Н/Новгород, 2012.

Учебные пособия

Аудиозаписи произведений зарубежной музыки (фонотека НГК)
 Видеозаписи музыкально-театральных произведений (фонотека НГК)
 Видеозаписи бесед с композиторами (фонотека НГК)

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
4. Информационная система «Музыкальная культура Сибири»
 URL: <https://www.media-nsglinka.ru/>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: <http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
5. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя подготовка будущих специалистов. В отношении профессиональных музыкантов-исполнителей важно овладение общемузыкальной и художественно-эстетической базой знаний. Курс «Современная музыка» должен способствовать воспитанию многосторонней творческой личности: углублению концептуально-мировоззренческого восприятия студентами исполнительских специальностей композиторского творчества, развитию навыков слухового и аналитического постижения стиля музыки в индивидуальных и эпохальных формах проявления.

Учебный процесс в лекционном курсе должен строиться на исторически сложившихся фактах и художественно-творческом опыте зарубежной музыки, изучении и обсуждении значительных достижений музыкального творчества зарубежных композиторов. Следует уделять внимание связям явлений современности с музыкой предшествующих эпох, акцентировать обусловленность новых тенденций историко-культурной обстановкой, проводить параллели с поисками в других сферах искусства. Комплексный подход следует сохранять при изучении стилей и жанров данного периода музыкальной истории, а также конкретных произведений композиторского творчества. Он направлен на показ взаимообусловленности внемузыкального – образно-содержательного, коммуникативного и языково-стилистического и композиционного планов музыкального творчества. В изложении материала важно учитывать эмоционально-образную природу музыки, неповторимость каждого изучаемого явления композиторского творчества. В отношении зарубежного музыкального искусства особую значимость приобретает проблема специфики отражения явлений действительности как предметно-чувственных, так и психологических форм.

Освещение теоретических понятий, изложение фактических сведений, анализ черт стиля эпохи и образно-выразительных свойств композиторских сочинений нужно обогащать контекстом биографических и личностных характеристик композитора-творца.

Обязательным условием изучения материала должно стать подтверждение в ходе лекции учебной информации эмоционально-слуховыми и визуальными музыкальными впечатлениями, полезно привлечение наглядных пособий.

Организация учебного материала должна учитывать принципы четкого структурирования разных элементов: хронологии, фактических сведений, аналитических характеристик, обобщающих положений лекции; необходимо учитывать восприятие аудитории, включать моменты открытого или риторического диалогического общения, педагогической рефлексии и другие приемы повышения интереса к изучаемой теме.

Методические указания для студентов

Обучающийся в магистратуре музыкант-исполнитель, специалист по музыкальной педагогике, профессионал в сфере вокального искусства должен обладать глубоким пониманием того, что любое изучаемое в курсе «Современная музыка» явление неразрывно связано с профессиональным осознанием и умением применять полученные знания и навыки в музыкально-исполнительской деятельности в целях

совершенствовании культуры исполнительского интонирования. Постигание закономерностей композиторского мышления, расширение слухового опыта позволяют обогащать и накапливать исполнительский репертуар, самостоятельно развивать музыкальную память, творческое воображение, способность интерпретировать музыкальный текст в соответствии с идейно-художественным замыслом автора.

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студента-магистранта, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в систематической подготовке к семинарским занятиям, письменным работам и викторинам, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, изучении литературы о композиторах и их музыке, анализе прослушиваемых произведений. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля, жанра, характера произведения, творческого почерка композитора, специфики зарубежных музыкальных культур, систематизируются историко-культурные представления о развитии зарубежного музыкального искусства.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студента, способность адекватно оценить уровень подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специализированная учебная аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.