

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ
Директор Педагогического института
А.В. Семиров
21 мая 2020 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля): **Б1.В.ДВ.02.02 Современная музыка (XX-XXI век)**
Направление подготовки: **44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки)**
Профиль подготовки: **«Музыка-Дополнительное образование»**
Квалификация (степень) выпускника: **Бакалавр**
Форма обучения: **очная**

Согласовано с УМС Педагогического института
Протокол № 4 от «29» апреля 2020 г.
Председатель _____ М.С. Павлова

Рекомендовано кафедрой:
Протокол № 6 от «20» апреля 2020 г.
Зав. кафедрой _____ Т.И. Позднякова

Иркутск, 2020 г.

I. Цели и задачи дисциплины (модуля): формирование у студентов целостной картины развития современного музыкального искусства в контексте изменяющихся общественно-исторических условий; систематизация знаний о музыкальных направлениях, стилях и жанрах, приемах композиторской техники, новых средствах музыкальной выразительности в вокально-хоровом и инструментальном творчестве композиторов XX-XXI веков.

Задачи дисциплины:

- знание стилевых направлений и жанровых особенностей современного музыкального искусства в историко-культурном контексте эпохи;
- развитие навыков философско-художественного обобщения основных тенденций и этапов в развитии зарубежной и отечественной музыкальной культуры на примерах творчества выдающихся композиторов XX-XXI вв.;
- совершенствование навыков стилового анализа различных явлений современного музыкального искусства.

II. Место дисциплины в структуре ОПОП:

2.1. Учебная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Методика обучения и воспитания (уровень общего образования)», «Содержательные особенности углублённого обучения в общем образовании», «Решение профессиональных задач (практикум)», «Формирование результатов освоения образовательной программы», «Современные направления развития наук», «Формирование музыкальной культуры обучающихся».

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: дисциплины магистерской программы.

III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1. Способен осваивать и применять современные музыкально-педагогические технологии в профессиональной деятельности, реализуя исследовательскую музыкально-педагогическую деятельность на методологическом уровне	ИДК 1.1. Оперировать методами организации музыкальной образовательной деятельности.	Знать: терминологический аппарат музыковедческих и музыкально-теоретических дисциплин, средства музыкальной выразительности, характерные для музыки XX-XXI века. Уметь: осуществлять на элементарном уровне анализ музыкальных произведений композиторов XX-XXI вв., устанавливать взаимосвязь
	ИДК 1.2. Формулирует познавательные задачи в ходе проектирования и реализации современных музыкально-педагогических технологий.	
	ИДК 1.3. Систематизирует приемы, методы для проектирования и реализации образовательного процесса в образовательной области «Музыка».	

ПК-2. Способен осваивать и использовать музыкально-теоретические знания для применения их в образовательной деятельности	ИДК 2.1. Использует в профессиональной деятельности понятийный музыковедческий, музыкально-теоретический аппарат как инструментарий анализа и интерпретации музыкальных произведений.	<p>между средствами музыкальной выразительности и художественным содержанием музыкального произведения.</p> <p>Владеть: навыками интерпретации содержания музыкального произведения, навыками стилевого анализа различных явлений современного музыкального искусства.</p>
	ИДК 2.1. Использует в профессиональной деятельности понятийный музыковедческий, музыкально-теоретический аппарат как инструментарий анализа и интерпретации музыкальных произведений.	
	ИДК 2.2. Устанавливает взаимосвязи между средствами музыкальной выразительности и художественным содержанием музыкального произведения.	
	ИДК 2.3. Применяет музыкально-теоретические знания в интерпретации музыкальных произведений (вокальных, хоровых, инструментальных).	

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		9	10
Аудиторные занятия (всего)	116	56	60
В том числе:			
Лекции	58	28	30
Практические занятия (ПЗ)	58	28	30
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	28	16	12
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		3а	3аО
Контроль			
Контактная работа (всего)	116	56	60
Общая трудоемкость: часы зачетные единицы	144	72	72
	4	2	2

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля)

Раздел 1. Стилиевое многообразие европейской музыки XX-XXI века

Тема 1. Опера после вердиевский период. Явление веризма в итальянской музыке.

Тема 2. Австро-немецкий музыкальный симфонизм рубежа XIX - XX в.в. (Г. Малер, Р. Штраус).

Тема 3. Австро-немецкая опера рубежа XIX-XX в.в. (Р. Штраус). Музыкальный экспрессионизм и творчество композиторов нововенской школы: А. Шёнберг «Лунный Пьеро», «Выживший из Варшавы»; А. Берг «Воцтек».

Тема 4. Сохранение английских национальных традиций в творчестве Б. Бриттена. Опера «Питер Граймз» новое воплощение традиции оперной драматургии. Духовная музыка «Военный реквием».

Тема 5. Музыкальный авангард. Своеобразие творческой личности К. Орфа. Жанр сценической кантаты «Кармина Бурана».

Тема 6. Сонористика и алеаторика в творчестве композиторов польской школы. Ф. Пуленк жанр моно-оперы «Человеческий голос»

Тема 7. Музыкальный неоклассицизм и творчество П. Хиндемита: «Ludustonalis», симфония «Гармония мира». Музыкальный неофольклоризм и творчество Б. Бартока.

Тема 8. Судьбы французской музыки первой половины XX. века в творчестве композиторов группы «Шести». «Молодая Франция» и творчество О. Мессяна.

Тема 9. Неоромантизм в музыке последних десятилетий XX - начала XXI века.

Раздел 2. Новые направления в отечественной музыке второй XX-XXI века.

Тема 1. Музыкально-театральное творчество Д.Д. Шостаковича. Опера «Катерина Измайлова».

Тема 2. Эволюция симфонического жанра в творчестве Д.Д. Шостаковича.

Тема 3. Неофольклоризм в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века. Творческий метод композиторов новой фольклорной волны (Ю. Буцко, В. Гаврилин, Г. Свиридов)

Тема 4. Новые направления в отечественной инструментальной музыке второй половины XX века. Стилиевое многообразие, тенденции импрессионизма, символизма, экспрессионизма, неоклассицизма, неофольклоризма.

Тема 5. Язык «музыкального авангарда» 60-80 гг. Творчество Э. Денисова. Полистилистика в отечественной музыке последней трети XX столетия. Творчество Арво Пярта.

Тема 6. Отечественный симфонизм второй половины XX века и новый облик симфонии-драмы в творчестве А. Шнитке.

Тема 7. Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов. Неоромантизм в музыке последних десятилетий XX - начала XXI века.

4.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела/темы	Типы занятий в часах				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	СРС	Всего
1.	Раздел 1. Стилиевое многообразие европейской музыки XX-XXI века Тема 1. Опера после вердиевский период. Явление веризма в итальянской музыке.	2	-	-	-	2
2.	Тема 2. Австро-немецкий музыкальный симфонизм рубежа	2	2	-	1	5

	XIX - XX в.в. (Г. Малер, Р. Штраус).					
3.	Тема 3. Австро-немецкий опера рубежа XIX-XX в.в. (Р. Штраус). Музыкальный экспрессионизм и творчество композиторов нововенской школы: А. Шёнберг «Лунный Пьеро», «Выживший из Варшавы». А. Берг «Воцтек».	2	2	-	-	4
4.	Тема 4. Сохранение английских национальных традиций в творчестве Б. Бриттена. Опера «Питер Граймз» новое воплощение традиции оперной драматургии. Духовная музыка «Военный реквием».	2	2	-	1	5
5.	Тема 5. Музыкальный авангард. Своеобразие творческой личности К. Орфа. Жанр сценической кантаты «Кармина Бурана».	2	2	-	-	4
6.	Тема 6. Сонористика и алеаторика в творчестве композиторов польской школы. Ф. Пуленк жанр моно-оперы «Человеческий голос»	2	2	-	1	5
7.	Тема 7. Музыкальный неоклассицизм и творчество П. Хиндемита: «Ludustonalis», симфония «Гармония мира». Музыкальный неофольклоризм и творчество Б. Бартока.	2	2	-	1	5
8.	Тема 8. Судьбы французской музыки первой половины XX. века в творчестве композиторов группы «Шести». «Молодая Франция» и творчество О. Мессиана.	2	2	-	1	5
9.	Тема 9. Неоромантизм в музыке последних десятилетий XX - начала XXI века.	2	2	-	-	4
10.	Раздел 2. Новые направления в отечественной музыке второй XX-XXI века. Тема 1. Музыкально-театральное творчество Д.Д. Шостаковича. Опера «Катерина Измайлова».	2	2	-	1	5
11.	Тема 2. Эволюция симфонического жанра в творчестве Д.Д. Шостаковича.	2	2	-	1	5
12.	Тема 3. Неофольклоризм в творчестве отечественных	2	2	-	1	5

	композиторов второй половины XX века. Творческий метод композиторов новой фольклорной волны (Ю. Буцко, В. Гаврилин, Г. Свиридов).					
13.	Тема 4. Новые направления в отечественной инструментальной музыке второй половины XX века. Стилевое многообразие, тенденции импрессионизма, символизма, экспрессионизма, неоклассицизма, неофольклоризма.	2	2	-	1	5
14.	Тема 5. Язык «музыкального авангарда» 60-80 гг. Творчество Э. Денисова. Полистилистика в отечественной музыке последней трети XX столетия. Творчество Арво Пярта.	2	2	-	1	5
15.	Тема 6. Отечественный симфонизм второй половины XX века и новый облик симфонии-драмы в творчестве А. Шнитке.	2	2	-	1	5
16.	Тема 7. Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов. Неоромантизм в музыке последних десятилетий XX - начала XXI века (С. Слонимский, С. Губайдулина, Г. Сидельников, Н. Каретников).	-	2	-	1	3

4.4. . Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Освоение дисциплины связано с необходимостью самостоятельного аудирования. Опираясь на конспекты лекций и музыковедческую литературу, студенты самостоятельно слушают произведения и создают фоно-кейсы, содержащие примеры музыкальных произведений разных стилевых направлений XX-XXI веков.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

а) основная литература

1. Акопян Л. (ред.) Музыка XX века. Энциклопедический словарь М., 2010. - 856 с.
2. Денисов, Эдисон Васильевич. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники [Текст] / Э. В. Денисов. - М. : Сов. композитор, 1986. - 207 с. (2 экз.)
3. Загладин, Никита Вадимович. Отечественная культура, XX - начала XXI века [Текст] : Искусство и художественная жизнь, наука, образование, спорт: учеб. пособие / Н. В. Загладин, И. С. Семененко. - М. : Русское слово, 2005. - 304 с. : цв.ил., фото.цв. - ISBN 5-94853-394-8 (3 экз.)

б) дополнительная литература

1. Бронфин, Елена Филипповна. О современной музыкальной критике [Текст] : пособие для семинаров / Е. Ф. Бронфин. - М. : Музыка, 1977. - 320 с. (2 экз.)

2. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41044>
3. Пьесы современных зарубежных композиторов [Текст] / сост. З. Виткинд . - Л. : Музыка, 1964. - 51 с. (5экз.)
4. Умова, И.Г. История музыки современной отечественной: учеб.-метод. Комплекс. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 13 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/46048>
5. Французская фортепианная музыка XX века [Ноты] : для фп. / сост., ред. А. Балтина. - М. : Советский композитор, 1972. - 118 с. (3 экз.)

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы в) программное

Услуга по предоставлению доступа к ресурсу в сети Интернет по тарифному плану Business Plan Expert Corporate (12р.м.,180 дней)+поддержка по e-mail по договору №-263/1КУ-04/05-1005-13 от 15.08.2013г Счет №523 от 19 Августа 2013г Договор №0263/1КУ-04 от 15.08.2013 8.2013 бессрочно.

Microsoft® Windows® Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level Promo 12Номер Лицензии Microsoft 46211164 Гос.контракт № 03-162-09 от 01.12.2009 бессрочно

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 10 Номер Лицензии Microsoft 42095516 бессрочно.

Microsoft Windows XP Professional English Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level 20Номер Лицензии Microsoft 19683056 бессрочно

Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack 1 Форус Контракт№04-114-16 от 14ноября2016г KES Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от23ноября 2016г 1 год

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС «Издательство Лань» Адрес доступа: <http://e.lanbook.com/>

ЭБС «Библиотех» Адрес доступа: <https://isu.bibliotech.ru/>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения и оборудование

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ».

Оборудование Фортепиано Ptroff – 1

Технические средства обучения.

Мультимедиа проектор Benq – 1, экран – 1, ПК Celeron D – 1, компьютер Celeron Intel 775S- 30шт., коммутатор 8 port MINI SWITCH

6.2. Лицензионное и программное обеспечение

Услуга по предоставлению доступа к ресурсу в сети Интернет по тарифному плану Business Plan Expert Corporate (12р.м.,180 дней)+поддержка по e-mail по договору №-263/1КУ-04/05-1005-13 от 15.08.2013г Счет №523 от 19 Августа 2013г Договор №0263/1КУ-04 от 15.08.2013 8.2013 бессрочно.

Microsoft® Windows® Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level Promo 12Номер Лицензии Microsoft 46211164 Гос.контракт № 03-162-09 от 01.12.2009 бессрочно

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 10 Номер Лицензии Microsoft 42095516 бессрочно.

Microsoft Windows XP Professional English Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level 20Номер Лицензии Microsoft 19683056 бессрочно

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ЭБС «Издательство Лань» Адрес доступа: <http://e.lanbook.com/>
ЭБС «Библиотех» Адрес доступа: <https://isu.bibliotech.ru/>

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий (аудирование, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии), развивающие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и формирующие компетенции.

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Создание фоно-кейсов.

Примерный фрагмент задания:

Прослушайте и сохраните примеры звучания наиболее значимых инструментальных произведений Б. Бриттена. Сопроводите аудиозаписи краткими характеристиками произведений (название произведения, год создания, состав исполнителей, структура (форма), композиторская техника, дирижер (исполнители, название коллектива)).

Создание лекторского портфолио

Примерный фрагмент задания:

Разработать модель лекции-концерта

Представьте в электронном виде афишу лекции-концерта, текст просветительской лекции, аудио-файлы, содержащие музыкальные произведения иллюстрирующие лекционный материал, обоснование музыкально-исторической и культурологической ценности презентуемого материала.

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета).

Вопросы и задания к зачету (экзамену)

Дж. Пуччини - традиции реалистического и гуманистического искусства.

Опера «Богема»- образы, особенности сюжетов, драматургия.

Опера «Тоска»- образы, особенности сюжетов, драматургия.

Опера «Чио-Чио Сан» - образы, особенности сюжетов, драматургия.

Стиль экспрессионизма в музыке.

«Лунный Пьеро» А. Шёнберга – манифест музыкального экспрессионизма.

Традиции английской музыкальной культуры и их преломление в творчестве Б.

Бриттена.

Опера Б. Бриттена «Питер Граймз» новое воплощение традиции оперной драматургии.

Духовная музыка Б. Бриттена «Военный реквием».

Своеобразие творческой личности К. Орфа.

Жанр «сценической кантаты» и его воплощение в творчестве К. Орфа («Кармина Бурана»).

Музыкально-театральное творчество Д.Д. Шостаковича

Оперное творчество Д.Д. Шостаковича («Катерина Измайлова»).

Политическая сатира в творчестве Д.Д. Шостаковича цикл «Сатиры».

Новые типы музыкального содержания и способы его воплощения средствами

фольклора. Ю. Буцко «Свадебные песни».

В. Гаврилин «Русская тетрадь», «Перезвоны» как панорама фольклорных, бытовых жанров.

«Новая фольклорная волна» и творчество Г. Свиридова («Поэма памяти Есенина»).
Романсовая лирика XX века – новаторство и традиции.

Синтез композиторских техник, кантата «История доктора Иоганна Фауста».

Неоромантический театр Р. Щедрина опера «Мертвые души».

С. Слонимский опера «Виринея» ораториальность жанра, роль хора-комментатора, драматургия произведения.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 125 от 22.02.2018

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.