

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра истории музыки
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
История музыки второй половины XX- начала XXI века

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлениям подготовки и специальностям*

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады; 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство;
53.03.03 Вокальное искусство; 53.03.05 Дирижирование;
53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыкальная педагогика»);
53.05.01 Искусство концертного исполнительства;
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором;
53.05.06 Композиция
квалификации (степень): Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель;
Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель;
Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива; Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива; Концертно-камерный певец. Преподаватель;
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель; Преподаватель;
Концертный исполнитель. Преподаватель;
Дирижер академического хора. Преподаватель;
Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель;
Солист-вокалист. Преподаватель;
Композитор. Преподаватель
Форма обучения – очная
Автор-составитель:
А.С. Максимова, кандидат искусствоведения.

•

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №8
«28» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой В.И. Нилова

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. Содержание разделов дисциплины*
 - 4.2. Распределение часов по темам и видам занятий*
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. Текущий контроль*
 - 5.2. Итоговый контроль*
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Основная литература*
 - 6.2. Дополнительная литература*
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: подготовка выпускников, понимающих невербальную специфику музыки, логику музыкально-исторического процесса в национальных и интернациональных проявлениях и ценностных основаниях, диалектику традиций и новаторства в изменяющихся социальных условиях и потребностях общества.

Задачи дисциплины:

— сформировать взгляды студентов на дисциплину «История зарубежной музыки» как на значимую дисциплину в процессе их профессионального образования;

— содействовать воспитанию у обучающихся ассоциативного восприятия музыки в её историческом развитии;

— развить критическое мышление у обучающихся как основу ценностного подхода в изучении западной академической музыки и музыкальной культуры как части художественной культуры от древности до современности;

— развить историческое мышление у обучающихся как условие понимания векторов развития музыкальных стилей, жанров и музыкального языка западной музыки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *общепрофессиональных компетенций*:

Бакалавриат:

— способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (**ОПК-1**);

— способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства и использовать ее в своей профессиональной деятельности (**ОПК-4**);

Специалитет:

— 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 (**ОПК-1**);

— способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления (**ОПК-4**);

В результате формирования компетенции обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы и пути исторического развития современного музыкального искусства;
 - композиторское творчество в историческом контексте;
 - жанры и стили современной инструментальной, вокальной музыки;
 - основную исследовательскую литературу о современном этапе истории музыки;
 - принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки второй половины XX — начала XXI века, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
 - основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
- Уметь:*
- рассматривать музыкальное произведение в динамике музыкально-исторического процесса;
 - выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения в контексте художественных направлений современной музыки;
 - самостоятельно составлять библиографический список литературы, посвященной изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
- Владеть:*
- профессиональной терминологией;
 - навыками использования профессиональной (в том числе новейшей) литературы в процессе обучения;
 - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 36 часов лекционных занятий, 18 часов самостоятельной работы, 18 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		8 (10)
Контактная работа (всего)	36	36
В том числе:	-	-
Лекционные занятия	36	36
Самостоятельная работа студента (всего)	18	18

Зачет	-	-
Зачет с оценкой	-	-
Экзамен	18	18
Общая трудоемкость (час.)	72	72

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Основные термины и понятия (гlossарий): традиция и новаторство, поляризм, послевоенный музыкальный авангард, постмодерн, новая простота, Дармштадтские летние курсы новой музыки, IRCAM, современная опера, полистилистика, художественный синтез, кризис традиционной нотации, цифровая революция.

РАЗДЕЛ 1. История зарубежной музыки послевоенного периода

Тема 1. Введение. Предмет изучения дисциплины

Общая характеристика периода. Периодизация и география западной музыки во второй половине XX — начале XXI веков. Факторы кризиса академической музыки и векторы композиторских поисков.

Тема 2. Послевоенный музыкальный авангард и экспериментальная музыка.

Послевоенный период в истории. Дармштадтские летние курсы новой музыки. Векторы поисков послевоенного музыкального авангарда. Ключевые фигуры послевоенного музыкального авангарда. Экспериментальная музыка в США.

Тема 3. Умеренное течение в послевоенной музыкальной культуре.

Умеренность и традиция. Композитор и аудитория. Опера и симфония. Музыка для масс.

РАЗДЕЛ 2. История зарубежной музыки с 1960-х до конца XX века

Тема 4. Проекция эстетики постмодерна в музыке.

Постмодерн — категории и эстетика. Постмодерн в стилевых направлениях музыки и в музыкальном театре.

Тема 5. Национальные школы.

Азиатский музыкальный авангард. Музыкальная культура Австралии. Музыка Британии. Музыка США.

РАЗДЕЛ 3. Западная музыка в XXI веке

Тема 6. Силевые направления в музыке рубежа веков.

Новая простота. Академическая и популярная музыка, границы. Силевой синтез рубежа веков.

Тема 7. Музыка в условиях цифровой революции.

Цифровая революция. Экологическая и электронная музыка.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

Название раздела и темы	Л	СР	Всего
Раздел 1. История зарубежной музыки послевоенного периода	12	6	18
<i>Тема 1.</i> Введение. Предмет изучения дисциплины	4	2	6
<i>Тема 2.</i> Послевоенный музыкальный авангард и экспериментальная музыка	4	2	6
<i>Тема 3.</i> Умеренное течение в послевоенной музыкальной культуре.	4	2	6
Раздел 2. История зарубежной музыки с 1960-х до конца XX века	12	8	20
<i>Тема 4.</i> Проекция эстетики постмодерна в музыке.	6	4	10
<i>Тема 5.</i> Национальные школы.	6	4	10
Раздел 4. Западная музыка в XXI веке	12	4	16
<i>Тема 6.</i> Стилиевые направления в музыке рубежа веков.	6	2	8
<i>Тема 7.</i> Музыка в условиях цифровой революции.	6	2	8
Итого:	36	18 (+18 экзамен)	72

5. Формы контроля

Формами контроля являются: Текущий контроль в течение семестра. Итоговый контроль – экзамен в 8 (10) семестре.

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на занятиях, в виде письменных проверочных работ, мелкогрупповых заданий.

Формой текущего контроля являются:

- устные (дискуссии, презентации мелкогрупповых проектов)
- письменные (проверка эссе, конспектов).

Критерии текущего контроля:

Студент считается успешно прошедшим текущий контроль, если он в процессе устного опроса и по результатам письменных проверочных работ на протяжении семестра показал:

- полноту знаний при ответе на вопросы по изученному материалу;
- качественное выполнение самостоятельной работы (в полном объеме и в установленные сроки);
- постоянное и активное включение студента в процесс аудиторной работы.

5.2. Формы итогового контроля

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 (10) семестра.

Формой итогового контроля выступает экзамен. На экзамен студент предоставляет семестровые контрольные задания. Экзамен проводится в форме устного собеседования. На экзамене студент обязан иметь при себе ноты произведений, обсуждаемых в рамках выполненных заданий.

Критерии оценивания экзамена:

Оценка «отлично» ставится при выполнении всех следующих критериев: представленные задания касаются всех предусмотренных в семестре тем; в представленных контрольных заданиях явления музыкальной культуры рассматривается в контексте соответствующей эпохи; названы и проанализированы конкретные примеры из композиторской практики; проведены параллели (показана преемственность) с музыкой других эпох, стран; сделаны выводы о специфике рассматриваемых явлений и их роли в истории музыки

Оценка «хорошо» ставится при выполнении всех следующих критериев: представленные задания касаются всех предусмотренных в семестре тем; в представленных контрольных заданиях явления музыкальной культуры рассматривается в контексте соответствующей эпохи; названы и проанализированы конкретные примеры из композиторской практики; сделаны выводы о специфике рассматриваемых явлений и их роли в истории музыки

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении всех следующих критериев: представленные задания касаются всех предусмотренных в семестре тем; в представленных контрольных заданиях явления музыкальной культуры рассматривается в контексте соответствующей эпохи; названы и проанализированы конкретные примеры из композиторской практики; выводы о специфике рассматриваемых явлений и их роли в истории музыки отсутствуют, или неточны

Оценка «не удовлетворительно» ставится, если представленные задания касаются не всех предусмотренных в семестре тем; студент не в состоянии вписать явления музыкальной культуры в контекст соответствующей эпохи; названные примеры из композиторской практики не проанализированы; выводы о специфике рассматриваемых явлений и их роли в истории музыки

отсутствуют или неточны; у студента отсутствуют базовые представления о музыкальной культуре соответствующей эпохи в целом (временные рамки, роль и функции музыки, основные тенденции в музыкальном искусстве, персоналии и т.д.)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Высоцкая М.С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну : учебное пособие. — М.: Московская консерватория, 2014. — 439 с.

2. История зарубежной музыки. XX век. / отв. ред. Н.А. Гаврилова. М. : Музыка, 2005. — 574 с.

3. Акопян Л.О. Музыка XX века. М., 2010.

6.2. Дополнительная литература

1. Денисов А.В. Музыка XX века. — СПб: Композитор, 2006. — 110 с.

2. Композиторы о современной композиции: хрестоматия. — М.: Московская консерватория, 2009. — 356 с.

3. Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб., 2010.

4. Музыкальная культура США XX века : учебное пособие / отв. ред. М.В. Переверзева. М.: НИЦ «Московская консерватория, 2007 — 478 с.

5. Музыкальный словарь Гроува / пер. Л.О. Акопяна. — М.: Практика, 2006. — 1103 с.

6. Футуризм в Италии : хрестоматия / сост. и вступ. ст. В.И. Ниловой. — Петрозаводск: Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова, 2001. — 92 с.

7. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры : курс лекций. В 2-х т. М., 1994.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

ЭБС «Лань»

ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

ЭБС Фолиант

Информационно-образовательная система MOODLE

Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv>

Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>

Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>

Электронная библиотека республики Карелия <http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>

Открытая электронная библиотека диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/> (поиск по каталогу) Классическая музыка, опера и балет: <http://belcanto.ru/>
 Нотный архив России: <http://www.notarhiv.ru/>
 Нотный архив Бориса Тараканова: <http://notes.tarakanov.net/>
 Портал о культуре arzamas.academy
 Большая Российская энциклопедия <https://bigenc.ru/>
 Образовательный портал «Магистерия» <https://magisteria.ru/>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение Р7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютерное и мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран, аудио-видеоаппаратура);
- приборы и оборудование учебного назначения;
- пакет прикладных обучающих программ;
- видео-аудиовизуальные средства обучения;
- научная литература (книги, статьи, файлы, интернет-ресурсы и др.);
- наглядные пособия.

Имеются следующие аудитории, оснащенные необходимыми материалами и средствами:

Библиотека, читальный зал	Имеются необходимые книжные, нотные и видео-издания в достаточном количестве для использования во время аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов
Фонотека и видеотека с доступом для прослушивания музыки и просмотра видеозаписей	В наличии имеются записи (аудио- и видео-) изучаемых музыкальных произведений

Специализированная аудитория	Аудитории, в которых ведутся занятия, оснащены фортепиано (роялем) и оборудованием для прослушивания записей и просмотра видео. Также в распоряжении педагога имеется ноутбук (компьютер)
Наличие компьютера со свободным доступом в интернет	Читальный зал научной библиотеки оборудован компьютерами со свободным доступом в интернет. Для студентов, имеющих собственные гаджеты, есть возможность выхода в интернет через wi-fi.

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предполагает освоение большого объема материала (музыкального, видео, специальной литературы). На основе освоенного материала и в рамках самостоятельной работы студенты готовятся к сдаче контрольных заданий в соответствии с установленным графиком.

Каждый студент в течение семестра выполняет три основных задания, относящиеся к разным тематическим модулям рабочей программы.

Задание 1. Эссе – краткое письменное высказывание на избранную тему

Это задание направлено на развитие умения работать со специальной литературой, навыка оформления письменного текста, умения обобщать и ставить проблему.

Выполняется индивидуально, сдается в соответствии с графиком сдачи эссе в распечатанном виде. При необходимости (и при желании студента) проверенное задание может быть доработано с учетом рекомендаций педагога для повышения балла. На доработку дается одна неделя.

Требования к выполнению задания:

1. Эссе должно иметь название, придуманное автором и отражающее идею текста или избранный в нём ракурс обсуждения темы

- название не может быть просто указанием на жанр и период, не может повторять название музыкального или иного произведения
- вместо этого в названии уточняется идея или ракурс.

2. После названия приводятся ключевые слова, которые вместе отражают смысловое ядро текста, указывают на его основное содержание.

- в перечень ключевых слов могут входить отдельные слова (названия жанров, стилей, инструментов), устойчивые словосочетания, имена, географические наименования.

3. Текст должен быть завершённым и структурированным

- первый абзац – вводный, в нем ставится проблема;
- финальный абзац выполняет функцию заключения (эпилога), в нем подводятся итог, формулируется вывод, или формулируется «риторический» вопрос, побуждающий к дальнейшим размышлениям по теме;

- от второго до предфинального абзаца нужно следовать логике «одна мысль – один абзац»: каждый тезис эссе (отдельный аспект музыкальной жизни, аспект стиля, конкретный пример) обсуждается в рамках одного абзаца, вернуться к нему вновь можно только в финальном абзаце при обобщении сказанного.

4. Текст должен содержать корректные отсылки к литературе по теме

- не допускается плагиат, в том числе в виде пересказа чужих мыслей без ссылки на автора

- с положениями использованной литературы не обязательно соглашаться, но упомянуть авторов в тексте нужно обязательно

5. После текста приводится список использованных источников, оформленный по ГОСТ

- список оформляется по алфавиту

- обязательно использование литературы из списка по избранной теме

Объем текста без заголовка, ключевых слов, литературы и информации об авторе 4000 – 6000 знаков с пробелами; количество ключевых слов 5 – 7 (словосочетание считаются как одно, единое ключевое слово).

Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, кегль 14 или 12, межстрочный интервал 1,5 пт, абзацный отступ 1,25, поля – любые, дополнительные интервалы перед и после абзаца – 0. Перед текстом справа вверху указывается информация об авторе: имя и фамилия, курс, направление подготовки / специальность; ниже по центру – заголовок эссе без кавычек и без точки (точка в конце заголовка не ставится никогда); под заголовком – ключевые слова, отделенные друг от друга запятыми. Далее – текст с выравниванием по ширине. После текста заголовок: Литература, после которого следует нумерованный библиографический список.

Задание 2. Дискуссия – обсуждение прочитанного материала и конкретных произведений

Это задание направлено на развитие критического мышления, навыка критического чтения, умения устно формулировать и обосновывать свою позицию относительно заданной темы, умения вести диалог и дискуссию на профессиональную тему с использованием профессионального и адекватного теме понятийного аппарата.

Выполняется индивидуально или в парах, состоит из двух этапов:

- подготовительного (в рамках самостоятельной работы дома)

- собственно дискуссии (в аудитории)

Подготовительный этап (выполняется дома):

- чтение и конспект заданного фрагмента

- постановка к прочитанному вопросов (одного или нескольких)

1 уровень, удовлетворительный – вопросы касаются ключевых аспектов прочитанного и ответы на них содержатся в тексте;

2 уровень, хороший – вопросы, которые остались после прочтения и касаются того, что студенту не вполне ясно;

3 уровень, отличный – вопросы, которые напрямую не обсуждаются в тексте, но связаны с темой прочитанного, вдохновлены прочитанным и

побуждают к дальнейшим размышлениям по теме прочитанного

- ответы на поставленные вопросы 1) из текста (своими словами); 2) комментарий, почему такие вопросы возникли; 3) ответ, лежащий за пределами прочитанного, расширяющий границы прочитанного и связывающий прочитанное с известными студенту примерами, личным профессиональным опытом и т.д., ответ здесь может быть гипотетическим

- знакомство с предложенным или упомянутым в прочитанном тексте музыкальным (визуальным) материалом и соотнесение его с прочитанным

Собственно дискуссия:

В аудитории случайным образом выбираются 2–3 участника дискуссии, роли в которой распределяет педагог. Остальные студенты могут получить бонусные баллы, подключившись к дискуссии после того, как высказались основные участники

Задание 3. Групповой проект – коллективная работа с презентацией по одному из модулей учебного курса

Это задание направлено на развитие творческих навыков, умения работать в коллективе, применять знания по курсу в профессиональной деятельности.

Выполняется группой из 4–7 человек по следующему алгоритму:

- разработка идеи и формулирование названия проекта
- распределение ролей участников
- описание и обоснование идеи в связи с конкретными знаниями о музыкальной культуре избранной эпохи
- подготовка презентации проекта (текстов, визуального сопровождения, примеров, исполняемых участниками)
- собственно презентация проекта в аудитории

В рамках подготовки презентации рекомендуется продумать ее драматургию и хронометраж

Требования к презентации задания:

- у проекта должно быть название
- идея проекта должна быть ясной и четко сформулированной
- обязательно должны быть упомянуты конкретные факты / персоны / стилевые тенденции, относящиеся к избранной эпохе
- в рамках презентации должен высказаться каждый участник
- на аудиторную презентацию отводится не более 10 минут; по прошествии указанного времени презентация будет остановлена.

В этом задании отдельно оценивается оригинальность идеи и творческий подход.

Жанры проектов не ограничены. Тематика при этом обязательно должна соотноситься с темами курса.