

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 теории музыки и композиции
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ТЕХНИКИ

(название)

*Основная профессиональная образовательная программа
по специальностям*

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)

*Квалификация: Артист высшей квалификации,
преподаватель творческих дисциплин в высшей школе*

53.09.02 Искусство вокального исполнительства

*Квалификация: Артист высшей квалификации,
преподаватель творческих дисциплин в высшей школе*

53.09.03 Искусство композиции

Квалификация: Композитор, преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

*Квалификация: Дирижер высшей квалификации,
преподаватель творческих дисциплин в высшей школе*

Форма обучения - очная

Автор-составитель:

Копосова И.В., канд. иск., доцент.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №5
«19» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой И.В. Копосова

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 ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

- воспитание музыканта с профессиональным комплексом знаний о специфике современной композиции, особенностях новейших композиторских техник, законах формообразования в музыке XX века.

Задачи дисциплины:

- дать представление о значении понятия «техника» в современной композиции;
- показать особенности новых и новейших техник композиции, научить методам их анализа;
- обогатить музыкальный и общекультурный кругозор студентов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *универсальной* компетенции. В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать:

Код и наименование компетенций	Специальность
Способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) 53.09.02 Искусство вокального исполнительства 53.09.03 Искусство композиции 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
- 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:

- 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:

- 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.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 6 часов лекционных занятий, 26 часов практических занятий, 40 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		3
Контактная работа (всего)	32	32
В том числе:	-	-
Лекционные занятия	-	6
Практические занятия	-	26
Самостоятельная работа студента (всего)	40	40
Зачет		✓
Общая трудоемкость (час.)	72	72

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие проблемы современной композиции

Тема 1. Специфика теории современной композиции и проблемы анализа. Понятие «техника композиции» и ее значение в современной теории и музыкальной практике.

Специфика теории современной композиции. Отделы музыкальной теории. Современная ситуация (стирание границ между отделами науки о музыке). Актуализация новых понятий (время, пространство, нотация). Индивидуализация теории как следствие индивидуализации творчества.

Тема 2. Серийная техника. Определение. Отличие понятий «додекафония», «серийная техника», «двенадцатитоновость». Понятие серии. Принципы строения серий. Серии атональные и тонально-ассоциативные, симметричные, асимметричные и частично симметричные. Формы серии (прямая, инверсионная, ракоходная, ракоходно-инверсионная). Правила построения «шёнберговского» квадрата. Колейнсть. Родство серийных рядов. Серийная диспозиция и принципы отбора серийных рядов в сочинении. Приемы трансформации серии: ротация, пермутация, интерполяция, интерверсия, квартовая и квинтовая мутация, трансформация. Проблема формы в серийной композиции.

Тема 3. Предформы сериализма. Музыка 12 тонов и длительностей Ефима Гольшпева. Сериальные идеи в «Машине» Фрица Хайнриха Кляйна. Элементы сериализма у Альбана Берга и Антона Веберна. Модальный сериализм Оливье Мессиана (на примере этюда «Лад длительностей и интенсивностей»). Ранние сериальные опыты Милтона Бэббитта (на примере Трех композиций для фортепиано). Идея сериализма в творчестве карела Гуйвартса (на примере Сонаты для двух фортепиано).

Тема 4. Сериализм. Ранняя фаза (пуантилизм). Сериализм. Определение. Теоретическое обоснование (статья Булеза «Шёнберг мертв»). Причины возникновения сериализма. Эстетика сериализма. Новая концепция серии. Сериализация разных музыкальных параметров (высота, динамика, артикуляция, тембр и проч.). Структурные уровни организации и вопросы функциональной типологии серийных рядов (ряд, макроряд, метаряд). Принципы организации ритмических структур в сериальной музыке. Типология ритмических структур: регулярные и нерегулярные ряды длительностей (Мессиаан, Штокхаузен, Булез); ритмические форманты (Ноно); время-интервальные серии (Ноно); принцип «интервальных» длительностей (Бэббитт), ритмические ячейки (Булез, Барраке). Организация целостной композиции. Анализ: П.Булез, «Структура Ia», «Структура Ib», «Структура Ic»; Барраке Ж. Соната для фортепиано; К.Штокхаузен, «Перекрестная игра»; Ноно, «Прерванная песнь». Мистификации сериализма. Бу Нильсон и его сочинения.

Тема 5. Сериализм. Вторая фаза. Техника групп К.Штокхаузена. Понятие группы (многопараметровая структура, связанная единством

пропорций и общим характером). Основа для родства пропорций. Снятие традиционных элементов музыки (мелодии, аккорда, контрапункта, тематизма) и замещение их сонорными группами. Принцип организующего числа. Программная статья Штокхаузена «...как течет время...» Анализ: Фортепианная пьеса I; *Klavierstücke I-IV*; «Группы» для трех оркестров. *Техника мультипликации высот П. Булеза*. Понятие серии у Булеза. Концепция порождающей серии (серия как объединяющий и порождающий принцип). Генезис производных структур. Серия как иерархия структур. Суть техники мультипликации: сегментация серии, выбор объекта мультипликации, перемножение одного объекта на другой (то есть транспонирование выбранного объекта на определенный заданный интервал), редукция (снятие повторяющихся звуков), транспозиция по модулю, образование гармонического поля. Препарация серии. Анализ: Булез П. «Молоток без мастера» (первый цикл).

Тема 6. Постсериализм. *Формульная композиция К.Штокхаузена*. Прообразы формульной композиции (вагнеровские лейтмотивы, тема сонатной формы, серия). Конструктивное, художественное и духовное качества формулы. Формула как зародыш, генерирующий структуру и художественные идеи музыкального целого. Полиформульность. Гепталогия «Свет» и суперформульная композиция.

Тема 7. Сонорика. Сонорика как понятие. Определение. Этимология слова. Соотношение категорий сонорности, тоновости, шумовости. Регуляторы сонорности. Единицы сонорного материала: кластер, сонор, сонорное поле. Организация сонорного материала. Историко-стилевая типология сонорного материала: колористика, сонорика, сонористика и их характеристика. Феномен звукового поля. Фактурные формы сонорной музыки: точка, россыпь, линия, пятно, поток, полоса, шорохи, соноры-массы. Новые приемы звукоизвлечения и способы их нотации. Анализ сонорного материала и принципов композиции: Пендерецкий К. Трен памяти жертв Хиросимы; *Anaclasis*; Лигети Д. Атмосферы; *Lontano*. Классификация звуковых типов Новой музыки по Х. Лахенману: каденционный (с подразделением на импульсный, колеблющийся, замирающий), тембровый, флуктуирующий, фактурный и структурный звук.

Тема 8. Алеаторика. Определение. Типы соотношения стабильного и мобильного в алеаторной технике. Теоретическое обоснование алеаторики: статья Булеза «*Alea*». Концепция алеаторики. Виды алеаторики. Фактурная алеаторика (разработана Лютославским). Исполнительская алеаторика у Штокхаузена (Фортепианная пьеса XI). Алеаторика творческого процесса у Кейджа («Шахматные пьесы», «Музыка перемен», «Музыка для фортепиано 21-52»). Эстетический идеал Булеза: произведение как лабиринт. Анализ: Булез П. Третья фортепианная соната (прообраз сонаты, структура, принципы перестановки частей, строение каждой форманты, концепция сонаты, многочисленность интерпретаций). Графическая музыка М.Фелдмана и Э.Брауна. «Интуитивная музыка» Штокхаузена. Инструментальный театр М.Кагеля. Хэппенинг. Типология алеаторных форм. Мобильная форма возникает в условиях ограниченной алеаторики,

позволяющей достичь бóльшей стабильности структуры даже при условии подвижности текста. Анализ: Берио Л. «Секвенция III». Вариабельная форма допускает возможность ограниченного варьирования формы целого. Анализ: Берио Л. «Эпифания». Модульная форма создается из базовых элементов, собираемых исполнителем по-разному так, что образуются новые, непохожие на предыдущие звуковые структуры. Анализ: Фелдман М. «Перемена 6»; Браун Э. «Доступные формы I».

Тема 9. Минимализм, «новая простота». Минимализм в музыке: общая характеристика (качество материала, тип процессуальности, особенности слушания). Варианты трактовки термина «минимализм» в музыкальной теории («музыка», «направление», «техника»).

Синонимы: ABC-искусство (намёк на элементарность), медитативная музыка, «gradual process» (музыка — постепенно становящийся процесс, Райх), математическая музыка и др. Авторы термина «минимализм»: композиторы-критики Майкл Найман (ввел в 1968 году) и Том Джонсон.

Деление минимализма на «классический» и «посткалассический», постминимализм (знаковое сочинение — «Tehilim»/«Псалмы»/ Райха). Представители каждого.

История явления: опыты Э.Сати (предтеча музыкального минимализма); монохромная живопись (контекст музыкального минимализма в Америке): Карл Андре, Дэн Флавин, Сол Ле Витт, Дональд Джадд, Роберт Моррис.

Материал минималистской композиции: отдельные звуки, созвучия, краткие простые и запоминаемые мелодические попевки; опора на однотембровость.

Мельчайшая единица формы — паттерн; композиция — переизложение одного или нескольких паттернов. Способы работы с паттерном на основе репетитивности: репетитивные каноны (Райли *In C*); постепенный фазовый сдвиг (Райх *Gonna rain, Piano Phase*); выстраивание последовательности импульсов (Райх *Clapping music*); аддиция и субстракция (Гласс Ф. *Музыка в квинтах*); аугментация (Райх «4 органа»).

Форма в целом: континуальность. 3 типа по классификации В.Задерацкого: 1) континуально-контрастный тип, 2) континуально-статичный; 3) континуально-волновой тип). Тяготение к замкнутости (Райх) или открытости (Райли *In C*).

Тема 10. Полистилистика. Предпосылки возникновения. История: техника пародии, кводлибет и ему подобные жанры, центоны. Эстетика «новой простоты». Варианты определения: полистилистика (термин А.Шнитке, доклад на VII Международном муз конгрессе, 1971) и стилевой плюрализм.

Сочинения: Циммерман, «Солдаты» — одно из первых произведений в этой технике; Пуссёр, «Ваш Фауст». Штокхаузен «Телемузыка» (1966), «Гимны» (1967). Берио. Симфония (1968–9). А. Пярт. «Коллаж на тему ВАСН» для струнных, гобоя, клавесина и фп, Концерт для влч. с орк., «Pro et contra», 1966, «Credo» для фп, хора и орк, 1968. А.Шнитке. Вторая

скрипичная соната, 1968; Первая симфония, 1972; Concerto grosso, 1977. Э.Денисов. Цикл «Силуэты» для флейты, ударных и двух фп (1969).

Теория полистилистики в работах А. Шнитке. Типы: симбиотическая и коллажная. Приемы полистилистики: цитата, квазичитата, аллюзия.

Полистилистика и музыкальная форма. Два полярных способа взаимодействия: полистилистика подчинена форме (классическая форма, разные разделы — разная музыка); форма подчинена полистилистике: либо тип сквозной формы, либо собственно коллажная форма (Симфония Берлио).

Тема 11. Криптофония. Определение. История возникновения, роль концептуализма в становлении криптофонии. Круг композиторов, обращавшихся к данной технике (И.Соколов, И.Юсупова, С.Невраев, С.Загний, А.Райхельсон, Д.Смирнов). связи музыки и криптографии. Ранние примеры кодировки вербального текста в звуковысотный параметр (ВАСН, DESCH, Равель «Менуэт на имя Гайдна»). Этапы создания криптофонического произведения (выбор уртекста с системой знаков, кодировка, шифр). Виды криптофонии: нарративная, номинативно-символическая и шифры, основанные на жестких языках формальной логики. Анализ: И.Соколов «Волокос», «О Кейдже»; Д.Смирнов «Выставка», «Семь Ангелов Уильяма Блейка».

Тема 12. Электроакустическая музыка. История возникновения электронной музыки. Изобретение новых музыкальных инструментов (Терменвокс, волны Мартено, АНС и проч.). Студии (Парижская, Кельнская, Миланская и др.). Терминология и хронология явлений: конкретная музыка (Этюды П.Шеффера), электронная музыка, компьютерная музыка, стохастическая музыка, электроакустическая музыка.

Материал электроакустической музыки. Проблемы музыкального восприятия. Нотация. Анализ: К.Штокхаузен, «Песнь юношей» (четыре параметра времени, материал, нотация); Лигети, «Артикуляция», Денисов «Пение птиц», Э.Артемьев «12 взглядов на мир звука», К. Саариано «Ноа-Ноа»; Э. Раутаваара «Cantus arcticus».

Тема 13. Спектральный метод композиции. История возникновения, основные представители, терминология.

Суть метода, разделение прекомпозиционного и композиционного этапов. Прекомпозиционный этап: материал спектрального сочинения: состав (отдельные звуки: Ж.Гризе «Частицы», «Периоды»; интервальный ряд: Т.Мюрай «13 цветов заходящего солнца»); акустико-физические свойства материала (обертоновый состав исходных звучаний, варианты его преобразования в процессе планирования композиции, Ж.Гризе «Частицы», Т.Мюрай «13 цветов заходящего солнца»).

Композиционный этап: инструментальный синтез; особенности формообразования в спектральных опусах, взаимосвязь исходных характеристик материала с принципами устройства композиции (Ж.Гризе «Частицы», «Периоды»; Т.Мюрай «Дезинтеграции», «13 цветов заходящего солнца»).

Спектральный метод как феномен (характерные свойства). Положение метода в истории.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Л	ПЗ	СРС	Всего часов
1	Специфика теории современной композиции и проблемы анализа. Понятие «техника композиции» и ее значение в современной теории и музыкальной практике	2	-	-	2
2	Серийная техника	2	-	4	5
3	Предформы сериализма	-	2	3	5
4	Сериализм. Ранняя фаза (пуантилизм)	-	4	3	8
5	Сериализм. Вторая фаза	-	4	3	8
6	Постсериализм.	-	2	3	4
7	Сонорика	-	2	4	4
8	Алеаторика	1	1	4	4
9	Минимализм, «новая простота»	1	1	3	4
10	Полистилистика.	-	2	3	5
11	Криптофония	-	2	3	4
12	Электроакустическая музыка.	-	2	3	4
13	Спектральный метод композиции.	-	2	4	4
ИТОГО:		6	26	40	72

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Формой текущего контроля является проверка конспектов и выступление с докладом (Возможные темы и требования к докладу см. в разделе 10). Результаты работы над докладом учитываются при выставлении экзаменационной оценки.

Критериями оценки доклада являются:

- Соответствие содержания заявленной теме
- Четкость и ясность изложения материала
- Свободное владение материалом
- Полнота раскрытия темы
- Использование наглядных материалов, подготовка презентации
- Культура речи
- Выдержанность регламента выступления
- Аргументированность ответов на вопросы

Оценка «зачтено» ставится студенту, если содержание доклада соответствует заявленной теме, материал четко структурирован и ясно изложен, тема исчерпывающе раскрыта, студент свободное владеет профессиональной терминологией и ораторским мастерством, регламент

выступления выдержан, доклад сопровождается презентацией, на дополнительные вопросы даны аргументированные ответы.

Оценка «не зачтено» ставится студенту, если содержание доклада не соответствует заявленной теме, материал не структурирован, излагается непонятно, тема раскрыта частично, важнейшая литература по теме не изучена, студент путается в терминах, не понимает их, регламент выступления не выдержан, затрудняется ответить на дополнительные вопросы.

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является зачет, который проводится в конце 3 семестра.

Зачет проводится в письменной (контрольная работа) и слухово-аналитической форме (викторина).

В контрольной работе и викторине фиксируются верно и неверно выполненные задания.

Итоговая оценка учитывает также текущий контроль – выступление с докладом в течение семестра.

Критерии оценки:

Оценка «зачтено» ставится, если в контрольной работе и викторине обучающийся выполнил верно не менее 55% заданий, если текущий контроль оценивался положительно (изучено и законспектировано более половины списка рекомендуемой литературы), выступление с докладом было зачтено.

Оценка «не зачтено» ставится, если в контрольной работе и викторине обучающийся выполнил верно менее 55% заданий, если текущий контроль оценивался неудовлетворительно (изучено и законспектировано менее половины списка рекомендуемой литературы), выступление с докладом было не зачтено.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Теория современной композиции: учебное пособие / отв. ред. В.С. Ценова. — М.: Музыка, 2005. — 624 с.

2. Высоцкая, М., Григорьева, Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учебное пособие. — М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2011.

3. Копосова И.В. Спектральный метод: вопросы истории теории и практики: лекция по курсу «Теория современной композиции» для студентов историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. – Петрозаводск, 2009.

4. Окунева Е. Анализ серийной и сериальной музыки: учебное пособие / Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. – Петрозаводск, 2012. – 212 с.

5. Окунева Е. Принципы организации ритмических структур в сериальной музыке: учеб. пособие по курсу «Теория современной композиции» для студентов муз. вузов. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2014. – 124 с.

6. Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века. – М.: ВЛАДОС. 2004. – 231 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Гуляницкая Н. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). – М.: Языки славянской культуры, 2014. – 368 с.

2. Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. — М.: Науч.-изд. центр «Моск. консерватория», 2009.

3. Крапивина И. Проблемы формообразования в музыкальном минимализме. — Новосибирск, 2003.

4. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века. — М.: Музыка, 1976.

5. Соколов А. С. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. — М.: Композитор, 2007. – 267 с.

6. Петрусёва Н. Музыкальная композиция XX века: структуры, методы анализа: в 2-х частях: уч. пособие. Ч. 1. – Пермь: Пермский государственный институт искусства и культуры, 2006. – 238 с.

7. Петрусёва Н. Музыкальная композиция XX века: эстетика, структуры, методы анализа. В 2-х частях. Ч. 2. – Пермь, 2016. – 224 с.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)

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)

Электронная библиотека Российского института истории искусств <http://www.bibl.artcenter.ru/>

Российский государственный архив литературы и искусства

Государственный

институт

искусствознания

<http://sias.ru/publications/books/?e=1>

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 P7 (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:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- проектор;
- классная доска;
- ноты,
- фортепиано.

Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа включает в себя:

- изучение, систематизацию и конспектирование научной литературы,
- прослушивание сочинений, подготовку к экзаменационной викторине;
- подготовку доклада;
- подготовку к зачету.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ:

- Электронная музыка: новые звуковые горизонты
- Возможности препарированных инструментов в современной музыке
- Особые ресурсы новейшей вокальной музыки

- Концептуальные формы звукового материала в творчестве отечественных и зарубежных авторов

- Klangfarbenmelodie Шёнберга как путь к новой тембрике

- Организация ритмо-временных структур в «Простейших вариациях» Бэббитта

- Графический звук: версия синтезатора АНС

- Тема времени в творчестве Д. Лигети

- Концепция времени у Я. Ксенакиса

- Концепция времени в философии А.Бергсона и ее влияние на музыкальную культуру

- Возможности применения метротектонизма к музыке XX века

- Философия музыкального времени Циммермана

- Принципы классификации ритмических структур в сериальной музыке

- Варианты классификации алеаторных форм

-

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ:

- Соответствие содержания заявленной теме.

- Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении материала.

- Свободное владение материалом.

- Полнота раскрытия темы.

- Использование иллюстративных, наглядных материалов, подготовка презентации.

- Выдержанность регламента выступления.

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМАМ:

Тема 1. Специфика теории современной композиции и проблемы анализа. Понятие «техника композиции» и ее значение в современной теории и музыкальной практике.

1. *Соколов А.С.* Введение в музыкальную композицию XX века: учеб. пособие. М.: ВЛАДОС, 2004. 231 с.

2. *Соколов А. С.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М.: Композитор, 2011.

3. Теория современной композиции: учебное пособие / отв. ред. В.С. Ценова. М.: Музыка, 2005. 624 с.

Тема 2. Сериальная техника.

1. *Дьячкова Л.* Гармония в музыке XX века: учеб. пособие. М., 2004. 296 с.

2. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.

3. *Курбатская С.* Сериальная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.

4. *Окунева Е.* Анализ серийной и сериальной музыки: учеб. пособие / Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. Петрозаводск, 2012. 212 с.

5. *Холопов Ю.* Кто изобрел 12-тоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки: первая треть XX века. М., 1983.

Тема 3. Предформы сериализма

1. *Веберн, А.* Лекции о музыке. Письма. М.: Музыка, 1975. 144 с.

2. *Курбатская, С.* Серийная музыка: вопросы теории, истории, эстетики. М.: ТЦ «Сфера», 1996. 388 с.

3. *Окунева Е.* Ритмическая система Милтона Бэббитта (на примере ранних сериальных сочинений) // Эксперимент в сфере музыкального искусства: образование, наука, творчество: сб. науч. ст. – Ростов н/Д: Издательство РГК им. С.В.Рахманинова, 2013. – С. 80–92.

4. *Окунева Е.Г.* Музыка в зеркале абсолютного бытия: о Сонате для двух фортепиано К. Гуйвартса // Piano duo XIII–XIV: сборник научных статей. Петрозаводск: VPPrint, 2016. С. 32–42.

5. *Окунева Е.* Фриц Хайнрих Кляйн и идея сериализма // Проблемы музыкальной науки. 2017. № 4. С. 27–37.

6. *Окунева Е.* Струнное трио Ефима Голышева в контексте идей раннего сериализма // Научный вестник Московской консерватории. 2017. № 4 (31). С. 200–215.

7. *Холопова В., Холопов Ю.* Музыка Веберна. М., 1999.

Тема 4. Сериализм. Ранняя фаза (пуантилизм)

1. *Булес П.* Шёнберг мёртв // Булес П. Ориентиры I: избранные статьи. – М.: Логос-Альтера, 2004. – С. 83–90.

2. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.

3. *Курбатская С.* Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. – М., 1996.

4. *Окунева Е.* Анализ серийной и сериальной музыки: учеб. пособие / Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. – Петрозаводск, 2012. – 212 с.

5. *Окунева Е.* Организация ритмических структур в композиции *Il canto sospeso* Луиджи Ноно: вопросы анализа // Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. V. Zinātnisko rakstu krājums. – Daugavpils: Daugavpils universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013. – P. 293–310.

6. *Окунева Е.* «Arabescata» Эйноухани Раутаваары как образец финского сериализма // Текст художественный: грани интерпретации: Сб. науч. ст. по материалам международной конференции / Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. – Петрозаводск: Версо, 2013. – С. 329–344.

7. *Окунева Е.* «Романтический» сериализм (Соната для фортепиано Жана Барраке) // Проблемы музыкальной науки. – 2013. – № 2 (13) – С. 119–124.

8. *Окунева Е.* Принципы организации ритмических структур в сериальной музыке: учеб. пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2014. – 124 с.

9. *Окунева Е.* «Дивный новый мир»: к вопросу о генезисе сериализма // Научный вестник Московской консерватории. 2016. № 4. С. 136–151.
10. *Окунева Е.* Эстетические парадигмы сериализма // Музыковедение. 2018. № 11. С. 18–28.
11. *Окунева Е.* Понятия серийной и сериальной музыки в зарубежном и отечественном музыкознании: вопросы терминологических соответствий // Научный вестник Московской консерватории. 2018. № 4 (35). С. 158–173.
12. *Окунева Е.* Сериализм в зеркале критической рефлексии 1950–1960-х годов // Музыковедение. 2019. № 2. С. 12–26.
13. *Окунева Е.* Особенности композиционной работы в «Sechs Vermessene» Эрнста Кшеника: взаимодействие сериализма и алеаторики // Проблемы музыкальной науки. 2019. № 2. С. 17–28.
14. *Окунева Е.* О понятии серии в теории и практике серийной композиции (проблемы корреляции и исторического развития терминологии) // PHILHARMONICA. International Music Journal. 2019. № 4. С. 31–43. DOI: 10.7256/2453-613X.2019.4.30430 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30430
15. *Петрусёва, Н.* Пьер Булез: Эстетика и техника музыкальной композиции: Исследование. – М.; Пермь: Реал, 2002. – 352 с.
16. Теория современной композиции: учебное пособие. – М., 2005.
17. *Холопов Ю.* Гармонический анализ: в 3-х частях. Часть третья. – М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009. – 196 с.

Тема 5. Сериализм. Вторая фаза

1. *Курбатская, С.* К анализу «Молотка без мастера» П. Булеза // Курбатская, С., Холопов, Ю. Пьер Булез. Эдисон Денисов. Аналитические очерки. М.: ТЦ «Сфера», 1998. С. 34–136.
2. *Окунева Е.* Вторая фаза сериализма: в поисках степеней свободы (о статье К. Штокхаузена «...как течет время...») // Музыковедение. 2020. № 6. С. 17–29.
3. *Петрусёва, Н.* Пьер Булез: Эстетика и техника музыкальной композиции: Исследование. М.; Пермь: Реал, 2002. 352 с.
4. Теория современной композиции: учебное пособие. М., 2005.
5. *Холопов Ю.* Гармонический анализ: в 3-х частях. Часть третья. – М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009. – 196 с.

Тема 6. Постсериализм

1. Теория современной композиции: учебное пособие. М., 2005.
2. *Санникова, Н.* Модель оперного спектакля К. Штокхаузена : вопросы реализации в опере «Среда» из цикла «Свет» / Н. Санникова // Музыковедение. — 2008. — № 3. — С. 40–45.
3. *Санникова, Н.* О феноменах формы-схемы, формулы и супер-формулы в произведениях К. Штокхаузена / Н. В. Санникова // Проблемы музыкальной науки. — 2008. — № 2. — С. 181–187.
4. *Санникова, Н.* Герой, воплощенный в композиторе – композитор, воплощенный в герое : об одном персонаже Карлхайнца Штокхаузена /

Н. Санникова // Сибирский музыкальный альманах – 2005 / Новосибирская гос. консерватория им. М. И. Глинки. — Новосибирск, 2009. — С. 43–48.

5. Санникова, Н. Опера «Среда» из цикла «свет» сквозь призму художественных идеалов и творческой эволюции К. Штокхаузена : автореф. дис. ... канд. иск. : 17.00.02 / Санникова Наталья Владимировна. — Новосибирск, 2009. — 25 с.

Тема 7. Сонорика

1. Денисов Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. — М., 1971.

2. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. — М., 2005.

3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. — М., 1976.

4. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII–XX веков. — М., 2003.

5. Остромогильский И.В. Тембро-звуковые и визуальные аспекты фактуры произведений Д. Лигети 1960–1980-х годов. Автореф. дис. ... канд. иск. — СПб., 2013.

6. Остромогильский И.В. «Стилистическое поле» сонорной музыки второй половины XX века // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2012. № 153. С. 69–73.

7. Теория современной композиции: учебное пособие. — М., 2005. (Глава 11).

Тема 8. Алеаторика

1. Булез П. Alea // Булез П. Ориентиры I: избранные статьи. — М.: Логос-Альтера, 2004. — С. 106–122.

2. Булез П. Соната, что ты хочешь от меня? // XX век. Зарубежная музыка: очерки, документы. — М.: ГИИ, 2000. — Вып. 3. — С. 148–159.

3. Денисов Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. — М.: Музыка, 1971.

4. Кейдж Д. Описание процесса «Музыки перемен» и «Воображаемого пейзажа 4» // Композиторы о современной композиции: хрестоматия. — М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. — С. 39–45.

5. Теория современной композиции: учебное пособие. — М., 2005. (Глава 12).

6. Переверзева М. Свободная алеаторика и строгая форма — две вещи несовместные? // Музыкальная академия. 2011. № 1. С. 167–173

7. Переверзева М. Алеаторика как принцип композиции: дис. ... доктора иск.: 17.00.02. — Москва, 2014. — 570 с.

Тема 9. Минимализм, «новая простота».

1. Теория современной композиции: учебное пособие / отв. ред. В.С. Ценова. — М.: Музыка, 2005. — 624 с.

2. Байер К. Репетитивная музыка: история и эстетика «минимальной музыки» // Сов. музыка. — 1991. — № 1.

3. *Крапивина И.* Проблемы формообразования в музыкальном минимализме. — Новосибирск, 2003.

4. *Когоутек, Ц.* Техника композиции в музыке XX века. — М.: Музыка, 1976.

5. *Поспелов П.* Минимализм и репетитивная техника: сравнение опыта американской и советской музыки // Муз. академия. — 1992. — № 4. — С. 74–83.

6. *Алексеева А.Ю.* Стилиевые особенности музыки Майкла Наймана. Дипломная работа. П-ск, 2013

Тема 10. Полистилистика.

1. Теория современной композиции: учебное пособие / отв. ред. В.С. Ценова. — М.: Музыка, 2005. — 624 с.

2. *Анохина С.В.* Полистилистика в музыкальной культуре постмодернизма: автореферат дис. ... канд. иск. — Краснодар, 2009.

3. *Ильичева Н.* Полистилистика как феномен художественного творчества XX в. (на примере литературы и музыки). — Электрон. ст. — URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/polistilistika-kak-fenomen-hudozhestvennogo-tvorchestva-xx-v-na-primere-literatury-i-muzyki#>.

4. *Хрущева Н.* «Симфония» Берио как открытое произведение. // Opera musicologica №1[1], 2009.

5. *Шнитке А.* Полистилистические тенденции в современной музыке // Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. — М.: Музыка, 1990.

Тема 11. Криптофония

1. *Горная И.* Криптофонические вариации Д.Н.Смирнова: от вербального импульса к форме // Текст художественный: грани интерпретации: Сб. науч. ст. по материалам международной конференции / Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова. — Петрозаводск, 2013. — С. 317–329.

2. *Мельникова Е.* Слово, музыка и жест в фортепианном опусе «Волокос» Ивана Соколова // Opera musicologica. 2020. Том 12. № 2. С. 25–41.

3. *Потапкина Р.* Криптофония: история и современность // Южно-российский музыкальный альманах. — 2018. — № 3. — С. 96–104.

4. *Ручкина Н.* Композиторское творчество И. Соколова: становление «простого» стиля: дис. ... канд. иск.: 17.00.02. — Москва, 2017. — 234 с.

5. *Сниткова И. И.* «Немое» слово и «говорящая» музыка (Очерки идей московских криптофонистов) // Музыка XX века. Московский форум: материалы междунар. науч. конференций / отв. ред. В. С. Ценова; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. — Москва, 1999. С. 98–109. (Научные труды Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского; Сборник 25).

Тема 12. Электроакустическая музыка.

1. *Артемов Э.* Заметки об электронной музыке (под редакцией Артемия Артемова). – Электрон. ст. – URL: <http://www.electroshock.ru/records/articles/elmusic/index.html>
2. *Артемов Э.* От технологий конкретной музыки к музыке компьютерной: новые способы музыкального мышления. – Электрон. ст. – URL: <http://www.electroshock.ru/records/articles/techology/index.html>
3. Теория современной композиции: учебное пособие / отв. ред. В.С. Ценова. — М.: Музыка, 2005. — 624 с.
4. *Штокхаузен, К.* «Четыре критерия электронной музыки», (пер. В. Громадина) //Композиторы о современной композиции. Хрестоматия//ред. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М.:Московская консерватория, 2009. – С. 213–229.
5. *Штокхаузен К.* «Электронная и инструментальная музыка» // XX век. Зарубежная музыка. Вып. 1. – М.: Музыка, 1995. – С. 13–14.
6. *Шнеерсон Г.* Конкретная музыка. – Электрон. ст. – URL: <http://www.cultinfo.ni/fulltext/1/001/008/063/853.htm>

Тема 13. Спектральный метод композиции.

1. *Гризе Ж.* Структурирование тембров в инструментальной музыке: Перевод и комментарии Д. Шутко // Музыкальная академия. — 2000. — № 4. — С. 113–120.
2. *Копосова И.В.* Спектральный метод: вопросы истории теории и практики: лекция по курсу «Теория современной композиции» для студентов историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. – Петрозаводск, 2009.
3. Теория современной композиции: учебное пособие / отв. ред. В.С. Ценова. — М.: Музыка, 2005. — 624 с.
4. *Мюрайт Т.* Интервью // Музыкальная академия. — 1999. — №2. — С.161–163.
5. *Шутко Д.В.* Французская спектральная музыка 1970–1980-х годов (теоретические основы музыкального языка): автореферат дис. ...канд. иск. /Д. Шутко. — СПб., 2004

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСПЕКТУ:

- Краткость (конспект не должен превышать 1/8 первичного текста).
- Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении материала.
- Содержательная точность.
- Наличие образных и символических компонентов.
- Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, собственных суждений, своих символов и знаков и т.п.).
- Аккуратность.

СПИСОК СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ:

- *М. Бэббит*, Три композиции для фортепиано; Композиция для 4-х инструментов, Композиция для 12 инструментов;
- *Ф.Х.Кляйн*, «Машина: внетональная сатира»
- *Е.Гольишев*, Струнное трио
- *О. Мессиан*, 4 ритмических этюда;
- *К. Гуйвартс*, Соната для двух фортепиано; Композиция для 13 инструментов;
- *П. Булез*, «Структура Ia», «Структура Ib», «Структура Ic»; «Молоток без мастера»; Вторая фортепианная соната, Третья фортепианная соната;
- *Ж. Барраке*, Соната для фортепиано;
- *К.Штокхаузен*, «Перекрестная игра»; Klavierstück I–XI; «Stimmung»; фрагменты из гепталогии «Свет»; цикл «Из семи дней», «Группы» для трех оркестров, «Kontra-Punkte»
- *Л. Ноно*, «Прерванная песнь», Incontri, Varianti;
- *Раутаваара Э.* Arabescata;
- *Кишенок Э.* Sestina; «Sechs Vermessene»
- *Веберн А.* Симфония op. 21, Вариации для фортепиано op. 27, Вариации для оркестра op. 30, Струнный квартет op 28, Концерт для 9 инструментов;
- *Пендерецкий К.*, Трен памяти жертв Хиросимы; De natura sonoris; Anaklasis
- *Лигети Д.*, Видения; Атмосферы; Lontano; Авантюры; Volumina, Nonsense-marigals; Симфоническая поэма для 100 метрономов
- *Дж., Кейдж*, «Музыка перемен»; Шахматные пьесы, Музыка для фортепиано 21-52;
- *Э.Варез*, «Интегралы», «Ионизация»;
- *Я. Ксенакис*, «Терретектор»; «Номос гамма»; Метастазис;
- *Ч.Айвз*, «Вопрос, оставшийся без ответа»;
- *К. Ахо*, «Pergamon»;
- *Р.Щедрин*, «Геометрия звука».
- *Т. Райли*, In C;
- *С. Райх*, Gonna rain, Piano Phase; Clapping music; «4 органа»;
- *Ф. Гласс*, «Музыка в квинтах»;
- *А. Пярт*, «Fratres»;
- *Л. Андриссен*, «Государства»;
- *Н.Мартынов*, «Войдите!»;
- *Н. Корндорф*, «Гимны», «Ярило», «Примитивная музыка»;
- *А. Рабинович*, «Прекрасная музыка»;
- *Н.Сильвестров*, «Тихие песни».
- *Л. Берио*, Симфония; Nones; Эпифания
- *Э.Денисов*, цикл «Силуэты» для флейты, ударных и двух фп.; «Солнце инков»; «Пять историй о господине Койнере»
- *Б.А. Циммерман*, «Солдаты»;
- *К. Штокхаузен*, «Телемузыка»;
- *А. Пярт*, «Коллаж на тему ВАСН» для струнных, гобоя, клавесина и фп; Концерт для виолончели с орк.; «Pro et contra»; «Credo» для фп, хора и орк.
- *А. Шнитке* Жизнеописание, Первая симфония;
- *М. Кагель* «Людвиг ван», «Матч»

- *К. Штокхаузен*, «Песнь юношей»;
- *Д. Лигети*, «Артикуляция»;
- *Э. Денисов*, «Пение птиц»;
- *Э. Артемьев*, «12 взглядов на мир звука»;
- *К. Саариахо*, «Ноа-Ноа»;
- *Э. Раутаваара*, «Cantus arcticus»;
- *Ж. Гризе*, «Периоды», «Частицы» из цикла «Акустические пространства»;
- *Т. Мюрай*, «Тринадцать цветов заходящего солнца»; «Дезинтеграции».
- *Соколов И.*, «Волокос», «О Кейдже»
- *Смирнов Д.*, «Выставка», «Семь Ангелов Уильяма Блейка»