

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»

«Утверждаю»

Директор ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

/М.П. Смирнова/

«*17*» *июня* 2024 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. МУЗЫКА XX-XXI ВЕКОВ

для специальности

53.02.06 Хоровое дирижирование

2024 г.

Программа дисциплины «Музыка XX-XXI веков» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1383.

Организация-разработчик: ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»

Разработчик: Кривопалова В.А., преподаватель

Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности «Теория музыки»

Протокол № 10 от «03» июня 2024 г.

Председатель ПЦК А / Игорь Кт

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе /Лаптева С.М./
« 03 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической и творческой работе /Зайцева Л.А./
« 03 » июня 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МУЗЫКА XX-XXI ВЕКОВ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Музыка XX-XXI веков» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл раздел общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применить полученные знания для анализа музыкальных произведений;
- разбираться с нотным текстом, в том числе новыми способами фиксации музыки;
- определять на слух принадлежность к тому или иному музыкальному стилю;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные стили, направления, течения и группировки в музыкальном искусстве XX-XXI веков;
- их отличительные признаки;
- выдающихся представителей музыкального искусства (композиторов, исполнителей, режиссёров, драматургов, художников);
- наиболее яркие и значительные произведения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	32
в том числе:	
контрольные работы	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Итоговая аттестация в форме зачета	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Музыкальная культура 1 половины XX века		25	
Тема 1.1. На пути к «Новой музыке»	Содержание учебного материала 1. Симфоническое творчество Густава Малера (1860 — 1911). Роль песни в жанре симфонии и вокальные циклы. 2. Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» Рихарда Штрауса (1864 — 1949). Опера «Саломея». 3. Итальянский веризм. Опера Р. Леонкавалло «Паяцы». Контрольные работы Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме Содержание учебного материала 1. Экспрессионизм в живописи. Арнольд Шёнберг. Атональность. Додекафония 2. Экспрессионистская музыкальная драма. Альбан Берг опера «Воцек» 3. Антон Веберн. Пуантилизм. Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	3	1,2
Тема 1.2. Музыкальный экспрессионизм	Содержание учебного материала 1. Экспрессионизм в живописи. Арнольд Шёнберг. Атональность. Додекафония 2. Экспрессионистская музыкальная драма. Альбан Берг опера «Воцек» 3. Антон Веберн. Пуантилизм. Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	3	1,2
Тема 1.3. Неоклассицизм в музыке	Содержание учебного материала 1. Принцип «работы с моделью» в произведениях И. Стравинского. Игорь Стравинский «Симфония псалмов», опера — оратория «Царь Эдип» 2. Авторское претворение эстетики неоклассицизма в творчестве П. Хиндемита. Пауль Хиндемит. Симфония «Художник Матис» Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной по теме	4	1,2
Тема 1.4. Неофольклоризм	Содержание учебного материала 1. Синтетический стиль Белы Бартока. Фортепианная пьеса «Allegro barbaro», опера «Замок герцога Синяя борода» 2. Игорь Стравинский Балет «Весна священная». Карл Орф. «Carmina burana» Контрольные работы Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	3	1,2
Тема 1.5.	Содержание учебного материала повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	2	1,2

Французская шестерка	1.	Французская культура 20-х годов XX века. Франсис Пуленк. Дариус Мийо балет «Голубой экспресс»		
	2.	Артур Онеггер «Пасифик 231»		
		Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	2	3
Раздел 2. Музыкальная культура Европы и России во второй половине XX века			23	
Тема 2.1. Музыкальный авангард. Техники композиции в музыке XX века		Содержание учебного материала		
	1.	Музыкальный авангард «второй волны» Алеаторика, сонорика, микротоновая техника, полистилистика, минимализм.	7	1,2
	2.	Творчество Эдисона Денисова и его современников.		
		Контрольные работы	1	2
		Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	5	3
Тема 2.2. Массовые жанры в музыкальном искусстве XX века		Содержание учебного материала		
	1.	Джаз	6	1,2
	2.	Рок-музыка		
		Контрольные работы	1	2
		Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	3	3
Всего: 48 часов				

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по музыкально-теоретическим дисциплинам

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов; рабочее место преподавателя

Технические средства обучения: аудио и видеотехника

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Дубинец Е. Знаки звуков. — Киев, 1999.
2. История зарубежной музыки / Ред. Смирнов В. — СПб., 1999. — Вып.6
3. История современной отечественной музыки / Ред.-сост. Долинская Е. — М., 2001. — Вып.3.
4. История зарубежной музыки от рубежа XIX — XX до середины XX века. Программа-конспект для студентов исполнительских факультетов музыкальных вузов / Автор-составитель Г. А. Еременко / Новосибирская государственная консерватория им. Глинки. — Новосибирск, 2002.
5. Музыка XX века. Очерки. / Ред. Д. В. Житомирский. — М., 1976. — Ч. 1, кн. 1
6. Музыка XX века. Очерки. / Ред. Л. Н. Раабен. — М., 1980. — Ч. 2, кн. 3
7. Музыка XX века. Очерки. / Ред. Д. В. Житомирский, Л. Н. Раабен — М., 1984. — Ч. 2, кн. 4
8. Музыка XX века. Очерки. / Ред. М. Г. Арановский, Д. В. Житомирский. — М., 1987. Ч. 2, кн. 5А
9. Музыкальная литература зарубежных стран.— М., 1994. — Вып. 6.
10. Музыкальная литература зарубежных стран.— М., 1997. — Вып. 7.
11. Стригина Е. Музыка XX века. Учебное пособие для студентов музыкальных училищ — Бийск, 2006.
12. Техника современной композиции — М., 2005.
13. Чередниченко Т. Музыка в истории культуры.— М., 1994. — В. 2.
14. Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. — М., 2002.

Дополнительные источники:

1. Алфеевская. “Царь Эдип” Стравинского и проблемы неоклассицизма // Теоретические проблемы музыки XX века.— М., 1978. — Вып. 2.
2. Асафьев Б. Книга о Стравинском. — Л., 1977.
3. Барсова И. Симфонии Густава Малера. — М., 1975.
4. Бела Барток: Сборник статей / Составитель Чигарева. — М., 1977.
5. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. — М., 1975.
6. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. — М., 1967.
7. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки. — М.-Л., 1976.
8. Глебов И. Элементы стиля Хиндемита. “Новая музыка”. — 1927. — В. 2
9. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. — М., 1989.
10. Густав Малер. Письма. Воспоминания. — М., 1968.
11. Данько Л. Комическая опера в XX веке: Очерки — М.-Л., 1976.
12. Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей. — Л., 1983.
13. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиционной техники // Музыка и современность.— М., 1969. — Вып. 6.
14. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. — М., 1985.
15. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. — М., 1973.
16. Друскин М. Игорь Стравинский. Личность. Творчество. Взгляды. — М.-Л., 1974.

17. Друскин М. Исследования. Воспоминания. — М.-Л., 1977.
18. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. — М., 1994.
19. Екимовский В. Оливье Мессиан. Жизнь и творчество. — М., 1987.
20. Житомирский Д. Леонтьева А., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. — М., 1989.
21. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. — М., 1983.
22. Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. — М., 1991.
23. Кокорева Л. Дариус Мийо. Жизнь и творчество. — М., 1986.
24. Кон Ю., Холопов Ю. О теории Хиндемита // СМ, 1963, №10.
25. Конен В. Дж. Гершвин и его опера. "Порги и Бесс" и традиции менестрелей // Этюды о зарубежной музыке. — М., 1975.
26. Конен В. О музыкальном экспрессионизме // Этюды о зарубежной музыке. — М., 1975.
27. Конен В. Пути американской музыки. — М., 1977.
28. Конен В. Рождение джаза. — М., 1984.
29. Конен В. Третий пласт. — М., 1994.
30. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. — М., 1978.
31. Крапивина И. Проблемы формообразования в музыкальном минимализме. — Новосибирск, 2003.
32. Краузе З. Рихард Штраус. — М., 1961.
33. Крауклис Г. Симфонические поэмы Р. Штрауса. — М., 1970.
34. Кремлев Этика и эстетика оперы "Воццек" // ВТЭМ. — М., 1965. — В. 5.
35. Кудряшов Ю. Некоторые черты художественного мировоззрения А. Веберна // Кризис буржуазной культуры и музыка. — В. 2.
36. Куницкая Р. Французские композиторы XX века: Очерки. — М., 1990.
37. Лаул. О творческом методе Шенберга // ВТЭМ. — М., 1969. — В. 9.
38. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. — М., 1974.
39. Леонтьева О. Карл Орф. — М., 1964.
40. Мартынов И. Бела Барток. — М., 1968.
41. Медведева. Ф. Пуленк. — М., 1969.
42. Мессиан О. Техника моего музыкального языка. — 1992.
43. Мийо Д. Моя счастливая жизнь. — СПб., 2001.
44. Овчинников Е. История джаза. — М., 1994. — В. 1.
45. Онеггер А. О музыкальном искусстве. — М., 1979.
46. Оссовский А. Р. Штраус и его симфоническое творчество // Оссовский А. Избранные статьи. Воспоминания. — Л., 1961.
47. Павлишин С. Чарльз Айвз. — М., 1979.
48. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. — М., 2001.
49. Павчинский С. Симфоническое творчество Онеггера. — М., 1972.
50. Панасье Ю. История подлинного джаза. — Л., 1978.
51. Пауль Хиндемит. Статьи и материалы / Ред. И. Прудникова. — М., 1979.
52. Пуленк Ф. Я и мои друзья. — М., 1977.
53. Раппопорт Л. Артур Онеггер. — М., 1967.
54. Раппопорт Л. Витольд Лютославский. — М., 1976.
55. Розеншильд К. Густав Малер. — М., 1975.
56. Роллан Р. Р. Штраус // Музыканты наших дней. — М., 1938.
57. Смирнов М. Возникновение неоклассицизма и неоклассицизм Стравинского. // Кризис буржуазной культуры и музыка. — М., 1973. — В. 2.
58. Смирнов М. Зарождение экспрессионизма в музыке // Кризис буржуазной культуры и музыка. — М., 1972.
59. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. — М., 2004.
60. Соллертинский И. Симфонии Малера // Исторические этюды. — Л., 1963.
61. Соллертинский И. Симфонические поэмы Р. Штрауса. — Л., 1934.
62. Стравинский И. Диалоги. — Л., 1975.

63. Сысоева Е. Симфонии А. Онеггера. — М., 1975.
64. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. — М., 1976.
65. Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. — Л., 1983.
66. Холопов Ю., Холопова В. Антон Веберн. — М., 1984.
67. Холопов Ю., Холопова В. Музыка Антона Веберна. — М., 2000.
68. Холопов Ю. Ценова В. Эдисон Денисов. — М., 1993.
69. Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. — М., 2002.
70. Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. — М., 2000.
71. Холопова В., Чигарёва Е. Альфред Шнитке. — М., 1990.
72. Шахназарова А. Шенберг Стиль и идея // Проблемы музыкально эстетике в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита. — М., 1975.
73. Шенберг А. Моя эволюция. // Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. — М., 1975.
74. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. — М., 1978.
75. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. — М., 1971.
76. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. — М., 1982.

1. musicology.tgizd.ru (Ежемесячный научный журнал «Музыковедение»).
2. <http://musicfancy.net> (сайт посвящен вопросам музыковедения и музыкального творчества)
3. <http://as-sol.net/> (Образовательный портал для преподавателей ДМШ).
4. <http://музлитератор.рф/> (сайт о музыкальной литературе для обучающихся и обучающихся)
5. <http://lib-notes.orpheusmusic.ru/> (книги по музыке, ноты, учебные и методические пособия)
6. <https://eknigi.org/kultura/> (электронные книги)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
Умения:	
применить полученные знания для анализа музыкальных произведений;	устный опрос, устный и письменный анализ музыкального произведения, музыкальная викторина, подготовка рефератов;
разбираться с нотным текстом, в том числе новыми способами фиксации музыки;	устный контроль в форме высказывания, устный и письменный анализ музыкального произведения; терминологический диктант;
определять на слух принадлежность к тому или иному музыкальному стилю;	устный анализ музыкального произведения, музыкальная викторина;
Знания:	
основные стили, направления, течения и группировки в музыкальном искусстве XX — XXI веков;	устный и письменный опрос, терминологический диктант, тестирование, устный и письменный анализ музыкального произведения, подготовка рефератов;
их отличительные признаки;	устный контроль в форме монологического или диалогического высказывания, устный и письменный анализ музыкального произведения, подготовка рефератов;

выдающихся представителей музыкального искусства (композиторов, исполнителей, режиссёров, драматургов, художников);	устный и письменный контроль в форме контрольных работ, терминологических диктантов, тестирование, подготовка рефератов;
наиболее яркие и значительные произведения.	тестирование, устный и письменный опрос, музыкальная викторина.

Разработчик:

ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

(место работы)

преподаватель

(занимаемая должность)

В. А. Кривопалова

(инициалы, фамилия)