

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

«Утверждаю»

Директор ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

/М.П. Смирнова/

2023 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10. МУЗЫКА XX-XXI ВЕКОВ

для специальности

53.02.04 Вокальное искусство

2023 г.

Программа дисциплины «Музыка XX-XXI веков» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1381.

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

Разработчик: Кривопалова В.А., преподаватель

Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности «Теория музыки»

Протокол № 10 от «04» 06 2023г.

Председатель ПЦК Зайцева Л.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе /Лаптева С.М./

« 05 » июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической и творческой работе /Зайцева Л.А./

« 05 » июня 20 23 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 53.02.04 «Вокальное искусство» 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 **110** часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **73** часа;

самостоятельной работы обучающегося **37** 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)	109
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	73
в том числе:	
контрольные работы	6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Итоговая аттестация в форме контрольного урока	

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		54	
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 «Гиль Уленшпигель» Рихарда Штрауса (1864 – 1949). Опера «Саломея».	5	1,2
	3. Итальянский веризм. Опера Р. Леонкавалло «Паяцы».		
	Контрольные работы	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	5	3
Тема 1.2. Музыкальный экспрессионизм	Содержание учебного материала		
	1. Экспрессионизм в живописи. Арнольд Шёнберг. Атональность. Додекафония		
	2. Экспрессионистская музыкальная драма. Альбан Берг опера «Воццеck»	6	1,2
	3. Антон Веберн. Пуантилизм.		
	Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	5	3
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»	6	1,2
	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	5	3
Тема 1.4. Неофольклоризм	Содержание учебного материала		
	1. Синтетический стиль Белы Бартока. Фортепианная пьеса «Allegro barbaro», опера «Замок герцога Синяя борода»	6	1,2
	2. Игорь Стравинский Балет «Весна священная». Карл Орф. «Carmina burana»		
	Контрольные работы	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме	5	3
Тема 1.5.	Содержание учебного материала	4	1,2

Французская шестерка	1.	Французская культура 20-х годов XX века. Франсис Пуленк. Дариус Мийо балет «Голубой экспресс»		
	2.	Артур Онеггер «Пасифик 231»		
Раздел 2. Музыкальная культура Европы и России во второй половине XX века	Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме		5	3
			55	
Тема 2.1. Музыкальный аван- гард. Техники компо- зиции в музыке XX ве- ка	Содержание учебного материала			
	1.	Музыкальный авангард «второй волны» Алеаторика, сонорика, микротоновая техника, полистилистика, минимализм.	30	1,2
	2.	Творчество Эдисона Денисова и его современников.		
	Контрольные работы		2	2
	Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме		5	3
	Содержание учебного материала			
Тема 2.2. Массовые жанры в му- зыкальном искусстве XX века	1.	Джаз	10	1,2
	2.	Рок-музыка		
	Контрольные работы		2	2
	Самостоятельная работа обучающихся: повторение изученного материала, подготовка к контрольной работе по теме		6	3
			Всего: 109 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. Стилевые 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. Дзячкова Л. Гармония в музыке XX века. — М., 1994.
19. Екимовский В. Оливье Мессиаан. 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 «Воцек» // 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)

