

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

РЕПЕРТУАР XX ВЕКА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Квалификация выпускника: «Магистр»

Формы обучения:

Очная, заочная

Кемерово 2025

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», Квалификация выпускника: «Магистр»

Утверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 30.08.2019г., протокол № 1 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/>

Переутверждена на заседании кафедры 28.08.2020г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры 30.08.2021г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры 24.05.2022г., протокол № 9.

Переутверждена на заседании кафедры 18.05.2023г., протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры 23.05.2024г., протокол № 7.

Переутверждена на заседании кафедры 20.05.2025г., протокол № 9.

Репертуар XX века [Текст]: рабочая учебная программа по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», квалификация выпускника – «Магистр». – Кемерово: Кем. гос. ун-т культуры и искусств, 2019. – 27 с.

Составители:
к.ф.н., профессор
Мицкевич Н.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель освоения дисциплины.....	
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО магистратуры.....	
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	
4.1 Объем дисциплины.....	
4.2 Структура дисциплины.....	
4.3 Содержание дисциплины.....	
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.....	
6.1. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов	
6.4. Методические указания для студентов по анализу музыкальных произведений XX – начала XXI века.....	
7. Фонд оценочных средств	
7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	
7.1.1. Примерный список произведений для анализа.....	
7.1.2. Примерные образцы тестовых вопросов.....	
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	
7.2.1. Примерный список произведений на музыкальную викторину	
7.2.2. Вопросы к экзамену.....	
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	
9.1. Основная литература.....	
9.2. Дополнительная литература.....	
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы	
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	
11. Список ключевых	
12. Словарь персоналий.....	
13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	
13.1. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	

1. Цель освоения дисциплины

Настоящая программа авторского курса «Репертуар XX века» построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта ВО и ориентирована на студентов, имеющих среднее специальное музыкальное образование, высшее музыкальное образование (квалификация «Бакалавр») и объем базовых знаний в области гармонии, музыкальной формы, полифонии, истории музыки, специального инструмента, ансамбля, оркестрового класса.

Основная цель данного курса – формирование у студента знаний, умений и навыков по теории и практике современной композиции, изучение и практическое освоение репертуара XX века, что позволит им осуществлять на высоком уровне профессиональную исполнительскую, музыкально-исследовательскую, педагогическую, просветительскую деятельность.

Задачи курса:

- получение информации о новых композиторских и исполнительских техниках и элементах их практического освоения;
- знакомство с широким кругом выдающихся сочинений современных авторов, в которых эти техники реализованы;
- приобретение навыков комплексного анализа новых явлений современного композиторского творчества;
- практическое овладение навыками исполнения на специальном инструменте произведений, имеющих стилевую определенность и относимых к эпохе XX века;
- знакомство с современной нотной и научно-исследовательской литературой;
- расширение профессионального кругозора и музыкального мышления будущих специалистов.

Авторский курс «Репертуар XX века» продолжает базовые курсы гармонии, музыкальной формы и полифонии, чтения с листа, а также курсы современной музыки и современной гармонии, изучаемые студентами в программе бакалавриата.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО магистратуры

Курс «Репертуар XX века» входит в вариативную часть профессионального цикла. Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники», «Современная гармония», «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур».

В процессе занятий раскрывается взаимосвязь с такими музыкально-теоретическими дисциплинами, как «Музыкальная форма», «История музыки», «История исполнительских стилей», «Современная гармония», «История исполнительского искусства». Они помогают студентам разобраться в закономерностях формообразования музыкальных произведений, способствует

более глубокому пониманию стиля и более полному и верному раскрытию художественного образа, заложенного композитором в конкретном музыкальном произведении.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знать	Уметь	Владеть
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	- особенности исполнительской реализации произведений современной музыки; - 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, типы и виды музыкальной фактуры в сочинениях второй половины XX века.	- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения композитора XX – начала XXI века; - работать с современными авторами музыкальных произведений в процессе подготовка их к исполнению; - самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров современной музыки.	- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров XX – начала XXI века; - методологией научной исследовательской деятельности и технологиями анализа музыкального искусства XX – начала XXI века.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать	- основные стили и направления музыки XX–начала XXI века, современные композиторские техники; - специальную литературу по вопросам	- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи; - отстаивать личную позицию в	- методами анализа современной музыки и профессиональной терминологией; - представлениями об особенностях эстетики и

музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	современных композиторских технологий и исполнительской техники.	отношении современных процессов в области музыкального искусства; выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, посвященные современной музыке.	творчества русских и зарубежных композиторов современности, широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века.
--	--	--	---

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа, в т. ч.: для очной формы обучения: 106 ч. – аудиторные занятия и 110 ч. – СРС; для заочной формы обучения: 24 ч. аудиторных занятий и 156 – СРС. Контроль – 36.

Дисциплина изучается в течение 1-3 семестров. Основными формами учебно-воспитательного процесса по дисциплине являются индивидуальные (лекционные и практические) занятия.

4.2. Структура дисциплины

Структура курса включает темы, расположенные с учетом технологического и историко-стилистического принципа. На занятиях рассматриваются общие особенности репрезентирующие музыкальное мышление композиторов XX – начала XXI века, особенности нотного текста и исполнения современной музыки.

4.2.1. Структура дисциплины при очной форме обучения

№/№	Наименование разделов и тем	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				
		Всего	Лекции*	Практические занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	СРС
1.	Репертуар западноевропейской музыки и исполнителей первой половины XX века	48	12	10	Исполнение и анализ произведений современной музыки 10	16

2.	Репертуар отечественной музыки и исполнителей первой половины XX века	57	16	12	Обсуждение докладов и сообщений. Исполнение и анализ произведений современной музыки. Тестовый контроль 10	19
3.	Характеристика репертуара западноевропейской музыки и исполнителей второй половины XX – начала XXI века	57	16	12	Исполнение и анализ произведений современной музыки. 10	19
4.	Характеристика репертуара отечественной музыки и исполнителей второй половины XX – начала XXI века	63	16	12	Обсуждение докладов и сообщений. Исполнение и анализ произведений современной музыки. 16	19
	Подготовка к экзамену	27				27
	Итого:	252	60	46	46	100

* 46 часов, т. е. 40 % аудиторных занятий составляют занятия в интерактивной форме

4.2.2. Структура дисциплины при заочной форме обучения

№/№	Наименование разделов и тем	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				
		Всего	Лекции*	Практические занятия	В т.ч. в интерактивной форме**	СРС
1.	Репертуар западноевропейской музыки и исполнителей первой половины XX века	60	3	2	Исполнение и анализ произведений современной музыки 2	53
2.	Репертуар отечественной музыки и исполнителей первой половины XX века	61	3	2	Обсуждение докладов и сообщений. Исполнение и анализ произведений современной музыки. 2	54
3.	Характеристика репертуара западноевропейской музыки и исполнителей	61	3	2	Исполнение и анализ произведений современной музыки. 2	54

	второй половины XX – начала XXI века					
4.	Характеристика репертуара отечественной музыки и исполнителей второй половины XX – начала XXI века	61	3	2	Обсуждение докладов и сообщений. Исполнение и анализ произведений современной музыки. 2	54
	Подготовка к экзамену	9				9
	Итого:	252	12	8	8	224

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
	<i>Раздел 1. Репертуар западноевропейской музыки и исполнителей первой половины XX века</i>	
1.	Тема 1. Фортепианная музыка первой половины XX века в контексте первой волны авангарда. Тема 2. Оркестровая и камерно-инструментальная музыка первой половины XX века в контексте первой волны авангарда. Тема 3. Репертуар исполнителей начала XX века в контексте исторических событий. Тема 4. Произведения 1930 – 1940-х годов в контексте неофольклоризма и урбанизма. Тема 5. Неоклассицизм в музыке первой половины XX века и исполнительская практика.	<u>В результате изучения раздела курса студент должен:</u> знать: - основные композиторские стили; - обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; - основные нотные издания концертного репертуара; специальную литературу по вопросам исполнительской техники и исполнительской интерпретации; - традиции своей исполнительской школы; уметь: - анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки; владеть: - навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных

		произведений различных стилей и жанров музыки XX – начала XXI века; - навыками поиска исполнительских решений.
	Раздел 2. Репертуара отечественной музыки и исполнителей первой половины XX века	
2.	Тема 1. Произведения А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева в репертуаре отечественных пианистов первой половины XX века. Тема 2. Симфонический репертуар начала XX века. Тема 3. Камерно-инструментальная музыка представителей русского авангарда первой половины XX века и ее исполнение: Вс. Задерацкий, А. Мосолов, А. Рославец, А. Лурье. Тема 4. Репертуарная политика СССР в 1930-1940-е годы	<u>В результате изучения раздела курса студент должен:</u> знать: - основные композиторские стили; - обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; - основные нотные издания концертного репертуара; специальную литературу по вопросам исполнительской техники и исполнительской интерпретации; - традиции своей исполнительской школы; уметь: - анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки; владеть: - навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров музыки XX – начала XXI века; - навыками поиска исполнительских решений.
	Раздел 3. Характеристика репертуара западноевропейской музыки и исполнителей второй половины XX века	
3.	Тема 1. Инструментальный концерт в репертуаре европейских исполнителей. Академическое направление.	<u>В результате изучения раздела курса студент должен:</u> знать: - основные композиторские стили; - обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;

	Тема 2. Камерная музыка зарубежных композиторов. Нетрадиционные составы ансамблей. Тема 3. Новые направления в музыке второй половины XX века, их влияние на выбор репертуара. Сонорика, алеаторика, электроакустическая музыка. Тема 4. Минимализм в музыке. Произведения С. Райха, Ф. Гласса, Т. Райли и специфика их исполнения. Произведения европейских минималистов и особенности их исполнения: Найман, Тен Хольт, Тьерсен, Эйнауди и др.	- основные нотные издания концертного репертуара; специальную литературу по вопросам исполнительской техники и исполнительской интерпретации; - традиции своей исполнительской школы; уметь: - анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки; владеть: - навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров музыки XX – начала XXI века; - навыками поиска исполнительских решений.
	<i>Раздел 4. Характеристика репертуара отечественной музыки и исполнителей второй половины XX века</i>	
4.	Тема 1. Инструментальные произведения отечественных композиторов 1950-1960 годов и вторая волна авангарда. Тема 2. Квартеты Д.Д. Шостаковича и особенности их интерпретации отечественными исполнителями. Тема 3. Инструментальные произведения Э. Денисова, С. Губайдулиной, Г. Уствольской, С. Слонимского, В. Сильвестрова, А. Караманова и их исполнители.	<u>В результате изучения раздела курса студент должен:</u> знать: - основные композиторские стили; - обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; - основные нотные издания концертного репертуара; специальную литературу по вопросам исполнительской техники и исполнительской интерпретации; - традиции своей исполнительской школы; уметь: - анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать

Тема 4. Инструментальные произведения Р. Щедрина и их исполнители. Тема 5. Полистилистика в отечественной музыке рубежа XX-XXI веков: инструментальные произведения А. Шнитке и Л. Десятникова. Тема 6: Авангард и поставангард в отечественной музыке. Новая исполнительская практика. Инструментальные произведения Каспарова и Екимовского.	собственную интерпретацию музыкального произведения; - самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки; владеть: - навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров музыки XX – начала XXI века; - навыками поиска исполнительских решений.
---	---

5. Образовательные технологии

Изучаемая дисциплина предусматривает как традиционные образовательные технологии в виде групповых аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, так и инновационные. Классные занятия проводятся в следующих формах: 1) лекционная форма; 2) практическая форма; 3) тестовая форма.

Помимо сказанного предусмотрены самостоятельно подготовленные доклады студентов по заданной тематике.

В качестве инновационных форм используются компьютерные технологии: просмотры в онлайн и изучение наиболее знаковых композиций в области новых техник письма, сочинение в изучаемых техниках (додекафония, сериализм, сонористика) небольших упражнений в программе «Sibelius».

Преподавание дисциплины может включать мастер-классы приглашенных специалистов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы (СР) обучающихся

На страницах «Электронной образовательной среды» КемГИК /web-адрес <http://edu.kemguki.ru> по дисциплине «Репертуар XX века» для направления

подготовки

53.04.04

«Дирижирование»:

<https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=6545>.

размещены следующие материалы для организации СРС студентов:

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая учебная программа

Комплексные учебные ресурсы

- Учебно-методический комплекс

Учебно-теоретические ресурсы

- Сканированные учебные пособия и статьи

Учебно-практические ресурсы

- Репертуарный список произведений

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания
- Темы для рефератов и докладов

Учебно-справочные ресурсы

- Перечень ключевых слов

Учебно-наглядные ресурсы

- Музыкальный материал (Ноты и партитуры)

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы

Фонд оценочных средств

- Вопросы к экзамену для ОФО и ЗФО.

6.2. Методические указания для студентов

В работе над освоением репертуара XX века и современного музыкального языка, студент должен понимать, что освоение это во многом зависит от его общей интеллектуальной оснащенности, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и инструментальной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, с краткими справочниками важнейших символов и знаков современной нотации, прослушивание записей музыки XX века

При прочтении нотных образцов современной музыки надо помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических приемов пианизма, исполнительства на струнных, духовых и народных инструментах и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к непривычным звучаниям, которые возникают при использовании нетрадиционных приемов игры. Только через практику постоянного изучения старинной и современной музыки лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

Практические занятия в рамках учебной дисциплины «Репертуар XX века» ориентированы в основном на самостоятельное ознакомление и изучение как можно более широко спектра произведений XX века. Занятия с преподавателем включают в себя исполнение студентом произведений (по нотам), рекомендации педагога по поводу характера, средств выразительности и стилевых особенностей исполняемого сочинения. В зависимости от индивидуальных возможностей студента эта работа может ограничиться разовым показом (при достижении определенного результата в освоении текста и демонстрации понимания общего содержания). При затруднениях текстового смыслового характера, студент может ограничить список исполняемых произведений двумя-тремя наименованиями с целью их более качественного воплощения на инструменте.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля

7.1.1. Примерные темы для рефератов и докладов

1. Особенности нотации фортепианных произведений, созданных в микрохроматической технике. Концепции И. Вышнеградского и А. Хабы.
2. Интерпретация фортепианных сонат С. Прокофьева отечественными и зарубежными пианистами XX века.
3. Особенности индивидуальной нотации А. Лурье.
4. Репертуар Г. Гульда.
5. Особенности нотации инструментальных произведений К. Штокхаузена.
6. Дирижерская деятельность П. Булеза по исполнению произведений современных композиторов.
7. Нотная запись произведений минимализма.
8. А. Батагов как популяризатор произведений композиторов-минималистов.
9. Специфика исполнения произведений в репетитивной технике.
10. Репертуар ансамбля «Modern».
11. Музыка современных композиторов для ударных инструментов в репертуаре ансамбля М. Пекарского.
12. Произведения XX века в репертуаре С. Рихтера.
13. Деятельность и репертуар «МАСМ» («Московского Ансамбля Современной Музыки»).
14. Произведения XX – начала XXI века в репертуаре Ю. Любимова.
15. «ГАМ-ансамбль» («Галерея актуальной музыки») и его репертуар.
16. «Кронос-квартет» и его репертуар.

Критерии оценивания

При оценке докладов и рефератов наиболее существенными критериями являются:

- глубина, самостоятельность, убедительность и аргументированность предложенного студентом анализа темы,

- полнота ее раскрытия, уровень прочтения и интерпретации текстов;

- наличие плана, в котором отражается логичность построения доклада, и выводов. Обязательным требованием к докладу на семинарском занятии является его сопровождение компьютерной презентацией. Содержание презентации должно включать название темы доклада, его план, реферативное изложение его содержания, основные выводы. Презентация может включать демонстрацию фрагментов информации, раскрывающей или уточняющей тему доклада.

Критериями оценки презентации являются:

- соответствие презентационного материала контенту ответа;
- навык отбора репрезентативного, конкретного, иллюстративного художественного материала;
- наличие и демонстрация логики в структуре ответа;
- наличие и демонстрация художественного вкуса в оформлении слайдов презентации,
- навык создания и демонстрации презентации.

7.1.2. Репертуарный список

Фортепиано

Айвз Ч. Соната №2 «Конкорд»

Батагов А. «Вдох и выдох» («Бег», Вальс); «Письма Сергея Рахманинова» («Письмо Глассу», «Письмо Мертенсу и Паганини»).

Булез П. «Структуры», 1а, для 2 фортепиано; Соната №3 для фортепиано.

Веберн А. Вариации для фортепиано в трех частях ор. 27

Десятников Л. «Отзвуки театра», «Эскизы к закату», «Любовь и жизнь поэта».

Задерацкий В. 24 прелюдии для фортепиано, 24 прелюдии и фуги.

Крам Дж. «Макрокосмос», №4 «Распятие», №11 «Сновидения», №12 «Спиральная галактика» из цикл I.

Корндорф Н. «Ярило», «Колыбельная».

Лурье А. «Формы в воздухе».

Мессиан О. «4 ритмических этюда» для фортепиано

Мосолов А. «Завод»; Соната №2 1-3 части.

Обухов Н. 6 пьес для фортепиано.

Райх С. «Фортепианная фаза»

Рославец Н. 5 прелюдий для фортепиано.

Сати Э. «Vexations».

Шенберг А. 3 пьесы для фортепиано ор.11

Щедрин Р. Сонаты №1 и №2, «Тетрадь для юношества», «Дневник». «Вопросы».

Струнный квартет

Шостакович Квартеты №№1-15.

Берг А. «Лирическая сюита».

Крам Дж. Струнный квартет «Черные ангелы».

Мессиан О. Тема с вариациями для скрипки и фортепиано; «Квартет на конец времени»

Ансамбли разных составов

«Вопрос, оставшийся без ответа».

Булез П. «Молоток без мастера» для контральто, альтовой флейты, гитары, вибратона, ксилоримбы, ударных и альта.

Губайдулина С. Музыка для клавесина и ударных инструментов.

Денисов Э. Кантата «Солнце инков», Вариации на тему Гайдна для виолончели с оркестром, «Силуэты»,

Десятников Л. «Русские сезоны».

Пярт А. «Табула раса».

Тен Хольт С. «Canto ostinato».

Вышнеградский И. Прелюдия из цикла «24 прелюдии для двух четвертитоновых фортепиано»

Шнитке А. Соната №1 для скрипки и фортепиано, «Moz-art», «Серенада».

Щедрин Р. «Геометрия звука», «Музыка для города Кётена».

Оркестровые сочинения

Берио Л. Симфония, ч.3.

Веберн А. Симфония ор. 21 для кларнета, бас-кларнета, двух валторн, арфы и струнных, 1 ч.; Вариации для оркестра ор. 30.

Гласс Ф. Концерт для скрипки с оркестром №1; Фортепианный концерт №2.

Денисов Э. «Партита» для скрипки и камерного оркестра.

Десятников Л. «Отзвуки театра», «Эскизы к закату», «Русские сезоны», «Дети Розенталя».

Екимовский В. «Бранденбургский концерт», «Лирические отступления», «Лунная соната».

Лигети Д. «Атмосферы».

Мессиан О. «Турангалила-симфония».

Пярт А. Симфония №2, Концерт для виолончели с оркестром «Pro et contra»,

Райли Т. «In C».

Тертерян А. Симфонии №4.

Шнитке А. Концерт №2 для скрипки и фортепиано

Шенберг А. 5 пьес для оркестра ор.16, 5 пьес для фортепиано ор.23, «Просветленная ночь».

Щедрин Р. «Звоны», Концерты №2 и №3 для фортепиано с оркестром, «Концерт для гобоя с оркестром».

В критерии оценки исполняемой программы входят:

1. Понимание особенностей современной нотации.
2. Точность расшифровки, чтения и исполнения нотного текста современного произведения (интонационная, темповая, метроритмическая, артикуляционная).
3. Чувство стиля и формы.
4. Художественная трактовка произведения и степень индивидуальности интерпретации.
5. Техническая оснащенность.
6. Правильное звукоизвлечение.
7. Стабильность исполнения.
8. Чувство ансамбля.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Зачет включает:

- 1) теоретическую часть: тестовый контроль;
- 2) практическую часть: исполнение подготовленного произведения современной музыки на инструменте, на котором обучается студент.

Экзамен включает:

- 1) теоретическую часть: ответ на вопрос и анализ исполнительских трудностей в музыкальном произведении XX века;
- 2) практическую часть: исполнение подготовленного произведения современной музыки на инструменте, на котором обучается студент.

7.2.1. Вопросы к экзамену по курсу «Репертуар XX века»

1. Новая концепция звука в музыке авангарда.
2. Проблемы нотации музыки авангарда.
3. Концепции времени и метроритма в музыке XX века.
4. Свободная атональность в досерийных композициях начала XX века и особенности исполнения атональных произведений.
5. Серийно-додекафонная техника в творчестве композиторов нововенской школы. Теоретическая концепция А. Шенберга и особенности работы над произведением.
6. Пуантилизм в фортепианной и оркестровой музыке.
7. Микрохроматика и особенности ее нотации.
8. Конструктивизм в музыке русского авангарда 1920-х годов и специфика исполнения произведений данного направления.
9. Техника музыкального языка и творчество Оливье Мессиана. Произведения Мессиана в репертуаре исполнителей XX века.

10. Сонорика и сонористика. Реализация сонорной техники в произведениях В. Лютославского, К. Пендерецкого и Д. Лигети.
11. Алеаторика. Исполнитель в сотворчестве с композитором.
12. Электроакустическая музыка и ее разновидности.
13. Пространственная музыка и специфика ее исполнения.
14. Полистилистика как техника композиции, направление в музыке второй половины XX – начала XXI века: средства полистилистики.
15. Полистилистика в музыке отечественных композиторов второй половины XX века: А. Шнитке, Р. Щедрин, В. Сильвестров, Э. Денисов, А. Пярт.
16. Минималистские произведения в исполнительской практике и специфика их исполнения.
17. Новые жанры-формы музыкального искусства постмодерна: инструментальный театр, хеппенинг и перформанс.

7.2.2. Оценочные средства

Основные формы проверки знаний – семинарские занятия, практические занятия и индивидуальные устные и письменные опросы. Семинарские занятия равномерно распределяются в течение семестра, по мере изучения материала. Практические занятия включают самостоятельный исполнительский анализ произведений после прослушивания и обсуждение их с педагогом.

Критерии оценки включают в себя следующее:

1. Знание фактологического историко-теоретического материала.
2. Умение оценить и проанализировать нотацию музыкального произведения.
3. Практические навыки чтения нотного текста произведений музыки XX века

Критерии оценивания

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации **в форме зачета** определяются «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» **выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: продвинутый, повышенный, пороговый** - обучающийся знает курс на уровне лекционного материала, базового учебника, дополнительной учебной, научной и методологической литературы, умеет привести разные точки зрения по излагаемому вопросу.

«Не зачтено» соответствует нулевому уровню формирования компетенций; обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При использовании 100-балльной шкалы оценивания при промежуточной аттестации, знания, умения и навыки обучающихся определяются в данной шкале и переводятся в оценки «зачтено», «не зачтено»

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме зачёта

Оценка	Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Зачтено	60	100
Не зачтено	0	59

Курс «Репертуар XX века» завершается экзаменом. Итоговое занятие может включать в себя одну или несколько форм (по усмотрению преподавателя) проверки знаний: письменный тестовый опрос, устные ответы на вопросы по пройденным темам, исполнение фрагментов произведений.

«Отлично» выставляется, если обучающийся достиг уровня формирования компетенций: продвинутый – обучающийся знает курс на уровне лекционного материала, базового учебника, дополнительной учебной, научной и методологической литературы, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практическими и теоретическими дополнительными вопросами, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и структурировать материал, приводит разные точки зрения по излагаемой проблеме.

«Хорошо» выставляется, если обучающийся достиг уровня формирования компетенций: повышенный – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

«Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся достиг уровня формирования компетенций: пороговый – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении теоретического материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«Неудовлетворительно» соответствует нулевому уровню формирования компетенций – обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При использовании 100-балльной шкалы оценивания при промежуточной аттестации, знания, умения и навыки обучающихся определяются в данной шкале и переводятся в оценки, «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме экзамена

Уровень формирования компетенции	Оценка	Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Продвинутый	Отлично	90	100
Повышенный	Хорошо	75	89
Пороговый	Удовлетворительно	60	74
Нулевой	Неудовлетворительно	0	59

8. Методические указания по освоению дисциплины

Ушедший в прошлое XX век вносит свои коррективы в осмысление и изучение музыки этой эпохи, которая представляется достаточно сложной ввиду разветвленности и многоплановости направлений, стилей, техники композиции, огромного числа авторских индивидуальностей в области музыкальной композиции и исполнительства. В начале XXI столетия возросла необходимость более глубокого и детального включения в учебный процесс профессионального музыканта значимых явлений музыки XX века, уже ставший историей. Тем более, если музыкант проходит обучение в магистратуре.

Авторский курс «Репертуар XX века» занимает важное место в ряду дисциплин вузовского музыкально-теоретического цикла, решающих первоочередные задачи в подготовке квалифицированных магистров. Необходимыми факторами процесса изучения предмета является осознание целостной звуковысотной системы произведения XX – начала XXI века, гармонической системы, логики ее развития в нем, типов аккордики, характерных функциональных и фониических качеств гармонии в их взаимодействии с мелодикой, ритмом, фактурой. Особенно важным для магистрантов становится осмысление происходящего в музыке формообразующего процесса в его связи с гармоническим становлением, что непосредственно сказывается на умении интерпретировать музыкальный текст. Теоретические знания и практические навыки, полученные в изучении данного курса, знание техник композиции XX века, способствуют пониманию современного нотного текста и особенностей фактурного облика произведения, образного строя и динамики развития музыкальной мысли, и в целом – помогают более глубоко проникнуть в авторский замысел композитора XX – начала XXI века.

Выразительные свойства современной гармонии, ее роль в современном формообразовании должны рассматриваться в сочетании логического и историко-стилистического подходов, а не изучаться как абстрагированный от исторического

процесса круг технических средств. В ходе длительного профессионального образования (музыкальная школа – колледж – вуз) на примерах классикоромантической, отчасти барочной музыки, гармонические явления музыки XVIII-XIX веков воспринимаются студентами как нормы гармонии вообще, а огромный пласт современной музыкальной культуры оказывается вне образовательного пространства. Проблематика курса предусматривает привлечение знаний из пройденных ранее в музыкальном училище (колледже) и бакалавриате вуза дисциплин: гармония, музыкальная форма, полифония, современная гармония, современная музыка. Одновременно содержание курса должно способствовать формированию знаний и практических навыков для свободной ориентации специалистов в нотных и партитурных образцах современного музыкального искусства и работе с современными композиторами.

Курс должен логично сочетать лекционную и практическую формы работы, соотношение которых меняется в зависимости от содержания темы. Практические работы включают в себя следующее:

- анализ техники композиции в предложенных произведениях современных композиторов;
- исполнение произведений современной музыки на специальном инструменте, на котором обучается студент (подготовленных заранее и «с листа»);
- подготовка докладов и сообщений или написание рефератов (для ЗФО) на заданную тему.

Задания по анализу должны присутствовать в работе над каждой темой, поскольку они закрепляют ее теоретические положения и способствуют формированию у студентов самостоятельности мышления. Материалом для анализа техники композиции являются лучшие образцы музыкального наследия XX века и современного композиторского творчества. Представляются целесообразными индивидуальные задания по анализу произведений, изучаемых в классе по специальному инструменту. Задания по анализу предполагают, как устную, так и письменную формы.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Композиторы о современной композиции [Электронный ресурс]: Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М., 2009. – 339 с. – С.195 – 201. – Режим доступа: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U>.
2. Менухин, И. Странствия [Текст] / И. Менухин; пер. с англ. И. Бернштейн. - Москва: КоЛибри, 2008. – 688 с.
3. Синельникова, О. В. Родион Щедрин: константы и метаморфозы стиля [Текст]: монография. – Кемерово: Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2013. – 312 с.

9.2. Дополнительная литература

4. Алексеев, А. Д. Творчество музыканта-исполнителя [Текст] /А.Д. Алексеев. – Москва: Музыка,1991. – 104 с.
5. Богоявленский, С.Н. Итальянская музыка 1 половины XX века [Текст] / С.Н. Богоявленский. – Москва: Музыка, 1986. – 187 с.
6. Булучевский, Ю., Фомин, В. Краткий музыкальный словарь [Текст] / Ю. Булучевский, В. Фомин. – Москва: Музыка, 2005. – 461 с.
7. Голубовская, Н. О музыкальном исполнительстве [Текст] / Н. Голубовская Ленинград: Музыка, 1985. – 143 с.
8. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию: Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: Музыка, 1984. – 256 с. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/1052686/> .
9. Друскин, М.С. О западноевропейской музыке XX века [Текст] / М.С. Друскин. – Москва: Музыка, 1973, 216 с.
- 10.Дубинец, Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации [Электронный ресурс] / Е.А. Дубинец. – Киев: Гамаюн, 1999. – 314 с. – Режим доступа: <http://intoclassics.net/news/2017-06-13-43089>.
- 11.Караев, Ф. Лекция об инструментальном театре (прочитана в Московской консерватории) [Текст] / Ф. Караев. – Режим доступа: http://www.karaev.net/t_lection_instrumtheater_r.html.
- 12.Конен, В. Очерки по истории музыкальной культуры США [Текст] / В. Конен. – Москва: Музыка, 1997. – 97 с.
- 13.Корыхалова, Н. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике [Текст] / Н. Корыхалова. - Ленинград: Музыка, 1979. – 208 с.
- 14.Корто А. О фортепианном искусстве [Текст] / А. Корто. – Москва: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 252 с.
- 15.Малинковская, А. В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного интонирования [Текст] /А. В. Малинковская. – Москва: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 381 с.
- 16.Мессиян, О. Техника моего музыкального языка [Электронный ресурс]/ О. Мессиян. Пер. и коммент. М. Чебуркиной; Науч. редакция Ю. Н. Холопова. – М. Греко-латин. каб. Ю. А. Шичалина,1995. – 124 с. – Режим доступа: <http://glierinstitute.org/ukr/study-materials/4/messian.pdf>.
- 17.Михайлов, М. Стиль в музыке [Текст] / М. Михайлов. - Ленинград: Музыка, 1981. – 260 с.
- 18.Музыкальный словарь Гроува [Текст] /Пер. с англ., редакция и дополнения доктора искусствоведения Л.О. Акопяна. – 2-е издание. – М.: «Практика», 2006. – 1103 с.
- 19.Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога [Текст] / Г. Нейгауз. Изд. 4. – Москва: Музыка, 1987. – 240 с.

20. Синельникова, О. Диалогическое пространство постмодернизма: от философии к музыке [Текст] // Искусство и искусствоведение: теория и опыт, Кемерово: От классики к постмодерну: сб. науч. тр. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – Вып.12. – С.152-181.
21. Синельникова О. Леонид Десятников: эскизы к портрету (по мотивам интервью) [Текст] // Искусство и искусствоведение: теория и опыт: синтез искусств в эпоху постмодерна. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. – Вып 15. – С.139-153
22. Синельникова, О. Неоканонические тенденции в музыкальном театре рубежа XX–XXI веков: парадокс или реальность (на примере творчества отечественных композиторов) [Электронный ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал [Электронное издание] / Опубликовано в 2012, Выпуск Октябрь 2012, раздел «Искусствоведение». Режим доступа: <http://research-journal.org/featured/art/neokanonicheskie-tendencii-v-muzykalnom-teatre-rubezha-xx-xxi-vekov-paradoks-ili-realnost-na-primere-tvorchestva-otechestvennykh-kompozitorov>.
23. Синельникова, О. Принцип монтажа в инструментальной музыке Родиона Щедрина [Текст]: монография. – Кемерово, 2007. – 291с.
24. Соколов, А. Введение в музыкальную композицию XX века [Текст]: Учеб.пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений» / А.С. Соколов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 231с.
25. Теория современной композиции [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Отв. ред. В.С. Ценова. – М.: Музыка, 2005. – 624 с. – Режим доступа: <http://elib.npu.edu.ua/info/UnxCw6kPQCi5r8>.
26. Филенко, Г.Т. Французская музыка 1 половины XX века [Текст] / Г.Т. Филенко. – Ленинград: Музыка, 1983. – 156 с.
27. Холопов, Ю. Э. Денисов [Электронный ресурс] / Ю.Н. Холопов, В.С. Ценова. – М.: Композитор, 1993. – 312 с. – Режим доступа: <http://www.read.in.ua/book223008/>.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие учебных аудиторий, оснащенных инструментами и компьютером.

Наличие библиотечного фонда (словари, методическая литература, литература по истории музыки и музыкального искусства, аудио и видеозаписи и т.п.) в традиционном печатном и электронном виде.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Документы, отражающие особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КемГИК, размещены на официальном сайте КемГИК в разделе «Сведения об образовательной организации», рубрике «Доступная среда»

(http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5706:2016-10-20-03-39-56&catid=202&Itemid=2583).

11.1. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Процесс обучения возможен как в общих инклюзивных группах, так и по индивидуальным программам (при необходимости).

Проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации лицами с ОВЗ. В образовательном процессе по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» используются обычные условия со сниженной напряженностью и интенсивностью методов обучения.

№ п/п	Наименование образовательной технологии	Краткая характеристика
1.	Проблемное обучение	Поисковые методы, постановка познавательных задач с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.	Концентрированное обучение	методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3.	Модульное обучение	Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и график обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4.	Дифференцированное обучение	Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных психолого-физиологических особенностей
5.	Социально-активное, интерактивное обучение	Методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся с

		ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
--	--	--

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации обучающимися с различными нарушениями, что никак не влияет на слушателей с обычным восприятием.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания с использованием метода Брайля, технические средства для записи лекций (диктофор).

- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения: социально-активное, интерактивное обучение, дифференцированное обучение, проблемное обучение.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций

12. Перечень ключевых слов

Авангард	Алеаединица
Автономность созвучий	Алеаторика
Аккорд интервальных моделей	Аллюзия
Аккорд квартовый	Ангемитоника
Аккорд обертоновый	Атональность
Аккорд резонанса	Бифункциональность
Аккорд секундовый	Бриколлаг
Аккорд симметричный	Гармония именная

Гемитоника	Полиладовость
Геометрический принцип композиции	Полиmodalность
Додекафония	Полистилистика
Додекахорд	Политональность
Звукоточка	Поставангард
Инверсия	Постмодернизм
Интерполяция	Постсериализм
Камбиата	Пуантилизм
Квартаккорд	Ракоход
Квинтаккорд	Ракоход инверсии
Кластер	Реперкусса
Коллаж	Репетитивный метод
Конкорд	Ротация
Лады искусственные	Ряд
Лады комбинированные	Серия
Лады симметричные	Серийность
«Лады ограниченной транспозиции»	Сериальность
Микрохроматика	Синтетаккорд
Миксодиатоника	Система неомодальная
Минимализм	Сонор
Модернизм	Сонормонотембровый
Модальность	Сонорполитембровый
Модус	Сонорпуантилистический
Моноаккорды	Сонор-аккорд
Монтаж	Сонор-глиссандо
Музыка акустическая	Сонор-лента
Музыка интуитивная	Сонорика
Музыка компьютерная	Сонористика
Музыка конкретная	Стиль гармонический
Музыка пространственная	Тембрика
Музыка стохастическая	Тембротональность
Музыка формальная	Тембрформа
Музыка электроакустическая	Техника додекафонная
Музыка электронная	Техника мультисерийная
Мультимедиа	Техника полисерийная
Неомодальность	Техника рядов
Нотация графическая	Техника сериальная
Панфактура	Техника серийная
Паттерн	Техника спектральная
Пентатоника	Тональность диссонантная
Пермутация	Тональность расширенная
Поле звуковое	Фактура дискретная
Полиаккорды	Фактура оstinатная
Полигармония	Фактура пуантилистическая

Фактура сонорная

Фонизм

Хроматика

Хэппенинг

Центральный элемент

Цитата

Экмелика

Эммелика

Эллипсис

Энгармонизм

