

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»**

**СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: НОВЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНИКИ**

Кемерово, 2023

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства

**СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: НОВЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНИКИ**

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.04 Дирижирование

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Формы обучения: очная, заочная

Кемерово, 2021

Рабочая программа дисциплины «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 «Музыкально-инструментальное искусство», квалификация (степень) выпускника – магистр.

Утверждена на заседании кафедры 13 ноября 2017 г. , протокол №6 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу: <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=6922> 13.11.2017, протокол №6.

Рабочая программа дисциплины дополнена, отредактирована и переутверждена 5 сентября 2018 г., протокол №1.

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

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2020, протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2021, протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 04.05.2022, протокол №10.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 11.05.2023, протокол №9.

Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники [Текст]: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», квалификация (степень) выпускника – «Магистр» / О. В. Синельникова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2023. – 37 с.

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор О. В. Синельникова.

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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....
11. Список ключевых
12. Словарь персоналий.....

1. Цель освоения дисциплины

Настоящая программа авторского курса «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» 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.

Основная *цель* данного курса – формирование у студента знаний и навыков по теории и практике современной композиции, позволяющих 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;
- получение целостного представления об историко-стилевых и жанровых процессах развития музыки XX – начала XXI века и их философско-эстетических основаниях в широком культурном контексте;
- формирование у студентов навыков комплексного анализа сложных явлений современного композиторского творчества на основе знания новых техник музыкальной композиции;
- практическое овладение навыками и умениями сочинять гармонические фрагменты, имеющие стилевую определенность и относимые к эпохе XX века;
- знакомство с важнейшими теоретическими концепциями по теории современной композиции и научно-исследовательской литературой;
- расширение профессионального кругозора и музыкального мышления будущих специалистов.

Авторский курс «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» продолжает базовые курсы гармонии, музыкальной формы и полифонии, а также курсы современной музыки и современной гармонии, изучаемые студентами в программе бакалавриата.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО магистратуры

Дисциплина «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» входит в блок профессиональных дисциплин по выбору

образовательной программы подготовки магистров по направлению 53.04.04 «Дирижирование».

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения обучающимися специальных и общепрофессиональных дисциплин в структуре ООП СПО и ООП ВО бакалавриата («Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «История музыки», «История исполнительского искусства»).

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

	контрапункта, типы и виды музыкальной фактуры в сочинениях второй половины XX века.		
ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, достигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	- основные стили и направления музыки XX–начала XXI века, современные композиторские техники; - специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и исполнительской техники;	- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи; - отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства; выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, посвященные современной музыке.	- методами анализа современной музыки и профессиональной терминологией; - представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и зарубежных композиторов современности, широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

ПС 1.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

- А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;
- В – Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;
- С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;
- Д - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО;
- Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);
- Ф - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;
- Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП;
- І - Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;
- Ј - Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации.

4. 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: модернизм – авангард – постмодерн (от расширенной тональности до алеаторики, сонористики); звуковысотные системы 1-го авангарда, 2-го авангарда, поставангарда, минимализма. На занятиях рассматриваются общие особенности ладогармонического языка, репрезентирующие музыкальное мышление композиторов названных исторических периодов: темы, посвященные техническим системам, характерным для музыки данной исторической эпохи; темы занятий, связанные с рассмотрением гармонических и формообразующих средств, представляющих стиль того или иного композитора. При этом особое

внимание уделяется связи гармонии с формообразованием и ее роли в музыкальном содержании и музыкальной драматургии произведений новой и новейшей музыки.

4.1. Тематический план для студентов дневной формы обучения

№	Наименование разделов и тем	Виды учебных работ				Интерактивные формы обучения
		Лекци-он-ных	Прак-ти-ческих /се-ми-нар-ских	Ин-ди-ви-ду-аль-ные	СРС	
	1 семестр					
I.	Первый авангард и техники музыкальной композиции первой половины XX века					Лекция-дискуссия. Проблемная лекция. Эвристическая беседа.
1.	Модернизм – авангард – постмодерн: музыкальная хронология. Открытия первого и второго авангарда.	4			5	
2.	Новый звук и современные способы нотации. Основные концепции ритма в XX веке.	2	2		5	
3.	Двенадцатитоновые техники. Свободная двенадцатитоновость и авангард начала XX века.	2	4		5	
4.	Серийно-додекафонная техника композиторов нововенской школы.	6	6		6	
5.	Пуантилизм.	2	2		5	
6.	Русский авангард 1920-х годов и его открытия	2			5	
7.	Микрохроматика.	2	2		5	
	Итого за 1 семестр:	20	16		36	
	2 семестр					
II.	Техники композиции в музыке второй волны авангарда					Лекция-дискуссия. Проблемная лекция. Эвристическая беседа.
8.	Сериализм и манифесты второго авангарда.	4	2		6	
9.	Постсериализм и формализованная музыкальная композиция.	2	2		6	
10.	Неомодальность.	4	2		6	
11.	Сонорика и сонористика.	4	2		6	
12.	Алеаторика.	4	2		6	
13.	Электроакустическая музыка.	2	4		8	
	Итого за 2 семестр:	20	14		38	
	3 семестр					
III.	Музыкальное искусство эпохи постмодерна: направления, стили, композиторские техники					Лекция-дискуссия. Проблемная лекция. Эвристическая беседа.
14.	Пространственная музыка.	2	2		2	
15.	«Новая простота». Минимализм и репетитивная техника.	6	4		10	

16.	Полистилистика как направление, техника композиции и принцип музыкального мышления.	6	4		10	
17.	Концептуализм и новые жанры-формы современной музыки: инструментальный театр, хэппенинг, перформанс, инсталляция.	2	2		6	
18.	Стилевой плюрализм эпохи постмодерна. Спектральная техника. «Новая сложность» и смешанные техники композиции.	4	4		10	
	Итого за 3 семестр:	20	16		36	
	Экзамен:				36	
	Всего 252 ч.	60	46	36	110	

4.2. Тематический план для студентов заочной формы обучения

№	Наименование разделов и тем	Виды учебных работ				Интерактивные формы обучения
		Лекционные	Практические	Индивидуальные	СРС	
	1 семестр					
1.	Модернизм – авангард – постмодерн: музыкальная хронология. Открытия первого и второго авангарда. Новый звук и современные способы нотации. Основные концепции ритма в XX веке.	1			15	Лекция-дискуссия. Проблемная лекция. Эвристическая беседа.
2.	Двенадцатитоновые техники. Свободная двенадцатитоновость и авангард начала XX века.	1	1		18	
3.	Серийно-додекафонная техника композиторов нововенской школы.	1	1		18	
4.	Пуантилизм и микрохроматика.	1			15	
	Итого за 1 семестр:	4	2		66	
	2 семестр					
5.	Сериализм и манифесты второго авангарда. Постсериализм и формализованная музыкальная композиция.	1	1		18	Лекция-дискуссия. Проблемная лекция. Эвристическая беседа.
6.	Неомодалность.	1			15	
7.	Сонорика и сонористика.	1	1		18	
8.	Алеаторика.	1			15	
	Итого за 2 семестр:	4	2		66	
	3 семестр					
9.	Электроакустическая музыка.	1	1		25	Лекция-дискуссия. Проблемная лекция.

10.	Пространственная музыка.	1	1		6	Эвристическая беседа.
11.	«Новая простота». Минимализм и репетитивная техника.	1	1		30	
12.	Полистилистика как направление, техника композиции и принцип музыкального мышления.	1	1		30	
	Итого за 3 семестр:	4	4		91	
	Экзамен:			9		
	Всего 252 ч.	12	8		223	

4.3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема	Содержание раздела и тем дисциплины	Результаты изучения раздела
I. Музыкальный авангард первой половины XX века: поиски и открытия		УК-5, ОПК-1. В результате изучения раздела студент должен <i>знать</i> :
1.Модернизм – авангард – пост-модерн: музыкальная хронология. Открытия первого и второго авангарда.	Музыкальная хронология XX века. Стили и направления XX – начала XXI века. Концепция «прерванной эволюции». Новаторство как принцип творческого самовыражения и символ XX века. Стремительная эволюция музыкального языка, поиски, открытия и изобретения. Новые звуковые формы – от свободного диссонанса к сонорике, электронной и конкретной музыке. Расширение звуковой шкалы – от полной хроматики к микрохроматике. Открытие новых, индивидуальных гармонических техник, новых способов звукоизвлечения, изобретение новых инструментов, новых видов нотации. Выход к внемusикальным структурным принципам композиции и поиск взаимодействия с другими видами искусства. Выдающиеся Выдающиеся композиторы-авангардисты первой половины XX века. Ведущие композиторы-авангардисты второй половины XX века.	<ul style="list-style-type: none"> ○ основные стили и направления музыки первой половины XX века, ○ современные композиторские техники, ○ специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и исполнительской техники; <i>уметь</i> : <ul style="list-style-type: none"> ○ анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи,
2.Новый звук и современные способы нотации. Основные концепции ритма в XX веке.	Музыкальный звук как область поисков и экспериментов. Расширение границ звукового материала в XX веке. Источники звукового материала. Направления поисков нового звукового материала. Новое определение музыкального звука. Типы новых звуков. Новые способы звукоизвлечения на натурально-акустических инструментах, на инструментах в расширенной трактовке, звуки человеческого голоса, звуки электронного и конкретного происхождения. Концептуальные формы акустического материала. Формы и функции звукового материала современной музыки. Нотация. Графическое изображение звука как область новаторства современной музыки. Новые концепции времени и ритма в современной музыке.	<ul style="list-style-type: none"> ○ анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения композитора первой половины XX века; <i>владеть</i> :

3. Двенадцатитоновые техники. Свободная двенадцатитоновость и авангард начала XX века.	Основные направления звуковысотной организации в музыке первой половины XX века: центричность и ацентричность. Их влияние на формообразование. Центричные звуковысотные системы, основанные на модификации принципа тональности. Ацентричные системы, опирающиеся на модально-звукорядный принцип. Разнообразие ладовых форм современной музыки, различных по генезису, диапазону, структуре, трактовке, способам взаимодействия и выразительности. Систематика двенадцатитоновости (по Ю.Н. Холопову). Эволюция двенадцатитоновости. Атональность или свободная двенадцатитоновость: определение, классификация, основные принципы и гармонические структуры. Метод анализа атональной композиции.	<ul style="list-style-type: none"> ○ методами анализа современной музыки, ○ профессиональной терминологией, ○ представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и зарубежных композиторов первой половины XX века, ○ широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов первой половины XX века, ○ навыками сочинения музыки в рамках серийно-додекафонной техники композиции.
4. Серийно-додекафонная техника композиторов нововенской школы.	Додекафония: определение, основные элементы и принципы. Предыстория и история формирования и развития серийно-додекафонной техники. Понятия «серия», «серийные формы», «серийные ряды». Метод додекафонии по А. Шёнбергу. Способы изложения серии и формы серии. Магический квадрат и методика его построения. Метод анализа серийно-додекафонных произведений. Тропы М. Хауэра.	
5. Пуантилизм	Пуантилизм: определение. Пуантилизм или дивизионизм в живописи. Пуантилизм как точечная разновидность серийной техники. Специфика пуантилизма. А. Веберн как родоначальник пуантилизма и первые пуантилистические композиции. Применение техники пуантилизма в творчестве представителей второго авангарда в связи с принципами сериализма: К. Штокхаузен, "Контра-Пункты", П. Булез, "Структуры", Л. Ноно "Варианты".	
6. Русский авангард 1920-х годов и его открытия	Новаторство представителей русского музыкального авангарда начала XX века. Основные направления авангарда в России: абстракционизм, конструктивизм, кубофутуризм. Эстетика отрицания. Кубофутуризм М. Матюшина. Стилиевые метаморфозы в творчестве А. Лурье. Конструктивизм в творчестве А. Мосолова и В. Задерацкого. Техника композиции Н. Рославца и синтетаккорды. Новаторство Е. Гольшера, А. Арамова, Л. Половинкина, Г. Попова, Н. Обухова, В. Дешевова, Н. Слонимского.	
7. Микрохроматика.	Микрохроматика как тип ладовой системы. Модели звукорядов с использованием микрохроматических интервалов представителей русского и зарубежного авангарда 20-х годов XX века – И.А. Вышнеградского, А.С. Лурье, А.С. Оголевца, А. Хабы, нидерландского физика А. Фоккера и др. Микрохроматика в произведениях И. Вышнеградского. Разработка микрохроматики в теоретических трудах А.	

	<p>Лурье, М. Матюшина, И. Вышнеградского, А. Хабы. А. Авраамов – первый композитор, на практике соединивший микрохроматику и электронную музыку. Формулировка Авраамовым в 1916 г. концепции «ультрахроматики» в статье журнала «Музыкальный современник».</p>	
<p>II. Новые техники композиции второго музыкального авангарда</p>		<p>УК-5, ОПК-1.</p>
<p>8.Сериализм и манифесты второго авангарда.</p>	<p>Полная индивидуализация музыкальной композиции и ее звуковысотной организации во второй половине XX века. Трансформация жанровой системы в новейшей музыке конца XX столетия, яркая индивидуализация опуса. Появление в 50-е годы ряда манифестных сочинений, с которых начинается вторая волна авангарда («Ритмические этюды» О. Мессиана, «Структуры» и третья фортепианная соната П. Булеза, «Контакты» и «Клавирштюк XI» К. Штокхаузена, «Пустыни» Э. Вареза). Сериализм, как техника композиции представителей второго авангарда, выросшая на основе серийности. Отличие серийного и сериального методов композиции. Зарождение сериализма в творчестве А. Веберна. Предвосхищение сериализма в Струнном трио Е. Голышева. Кристаллизация сериальной техники в творчестве О. Мессиана. Классический вид сериальной техники в творчестве композиторов Дармштадтской школы 50-х годов (П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно). Активное обращение композиторов-сериалистов к электронным средствам программирования музыки. В 1960-х годах использование сериальной техники отечественными композиторами: А. Шнитке, Э. Денисов, А. Пярт, Н. Каретников.</p>	<p>В результате изучения раздела студент должен <i>знать</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ основные стили и направления музыки XX – начала XXI века, ○ современные композиторские техники, ○ специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и исполнительской техники, ○ 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; <p><i>уметь</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи,
<p>9.Постсериализм и формализованная музыкальная композиция.</p>	<p>Формаизованная музыка Я. Ксенакиса как попытка выработки универсального музыкально-логического аппарата на основе ряда областей математики и некоторых общенаучных дисциплин (теория информации, общая теория систем), импульсом к активному развитию которых послужила научно-техническая революция середины XX века. Разнообразные возможности применения теории множеств, теории вероятностей, теории информации, теории игр и других разделов математики к области исследования музыки и музыкальной композиции.</p>	
<p>10.Неомодальность.</p>	<p>Открытие новой диатоники XX века. Гармоническая система с ладово-мелодическим принципом в основе, предполагающая не тяготение к единому центру, а принцип соблюдения единого звукоряда. Мелодическое развертывание лада как путь достижения его специфической выразительности «ладового колорита». Отличие новой модальности от старинной. Модальная диссонантная аккордика. Техника центрального элемента в условиях модальности, переменность устоя. Роль линейных функций и техники разработки центрального элемента в условиях модально-</p>	

	<p>сти. Полиmodalность. Различные проявления modalности и modalной техники в творчестве И.Ф. Стравинского, Б. Бартока, К. Шимановского, О. Мессиаана, О. Репиги, Ю. Буцко, С. Губайдулиной, Н. Корндорфа. Сущность ладовой теории О. Мессиаана. Характерные черты ладов Мессиаана. Применение ладов в разных условиях. Основные приемы работы с ладами Мессиаана. Мелодическая и гармоническая трактовка ладов. Взаимодействие с несимметричными ладами. Образно-стилевая семантика ладов. Ладозвукорядный аспект в музыке Б. Бартока, О. Мессиаана.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения композитора XX – начала XXI века, ○ отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства,
<p>11. Сонорика и сонористика.</p>	<p>Сонорика как один из ведущих эстетических принципов композиций, объединяющий искания многих композиторов XX века: В. Лютославский, К. Пендерекский, Д. Лигети, А. Пуссёр, Х. Лахенман, К. Сероцкий, некоторые сочинения К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Л. Ноно, С. Губайдулиной, А. Шнитке, Э. Денисова, Р. Щедрина, А. Тертеряна, А. Волконского. Предвосхищение сонорики в «Klangfarbenmelodie» А. Шенберга и некоторых сочинениях Э. Вареза. Связь с традициями французского импрессионизма и творчеством О. Мессиаана. Приоритет тембра как сущность сонорики. Типологические признаки сонорной музыки. Три основных типа сонорики. Фактурные виды сонорной музыки. «Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерекского. Сонор и его отличие от тона и аккорда. Отличие сонорики от сонористики. Сонор-линия и сонорзвучность. Формы сонора. Сонорика и формообразование. Сонорика и сонористика в электронной и конкретной музыке. Нотация в сонорной музыке. Сонорная техника в музыке В. Лютославского и К. Пендерекского. Д. Лигети как создатель микрополифонии («Атмосферы»). Сонорика в отечественной музыке: Э. Денисов «Знаки на белом», С. Губайдулина «Concordanza», Р. Щедрин Симфония №2, «Звоны».</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, посвященные современной музыке; <i>владеть:</i> ○ методами анализа современной музыки, ○ профессиональной терминологией, ○ представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и зарубежных композиторов современности, ○ широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века,
<p>12. Алеаторика.</p>	<p>Алеаторика: определение. Алеаторика как вызов слишком жесткой конструктивности сериализма. Истоки и предтечи алеаторики. Дж. Кейдж как родоначальник современной алеаторики: финал Концерта для подготовленного фортепиано и камерного оркестра, «Шестнадцать танцев», фортепианный цикл «Музыка перемен». Знаковые сочинения – «Фортепианная пьеса XI» К. Штокхаузена, Третья соната для фортепиано П. Булеза. Широкое использование алеаторики в творческой практике многих композиторов второй половины XX века: Булез, Штокхаузен, Лютославский, Пендерекский, Щедрин, Слонимский, Денисов, Шнитке, Губайдулина. Теоретическая основа техники alea П. Булеза, введение им термина. Классификация алеаторики. Область действия принципов случайности. Систе-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ навыками сочинения музыки в рамках той или иной техники композиции XX века.

	матизация алеаторики с точки зрения структурных уровней проявления стабильного и мобильного в композиции. Технические приемы алеаторики. Нотация в алеаторике.	
13. Электроакустическая музыка.	Электроакустическая музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Определение электронной музыки. Кёльнская студия электронной музыки при радиостанции WDR, на которой в разное время работали П. Булез, А. Пуссёр, Л. Берио, М. Кагель, Д. Лигети, Я. Ксенакис. К. Штокхаузен во главе студии (1963-1977). Расширение понятия «электронная музыка», в современной трактовке включающее всю музыку, созданную электронными средствами (компьютер, синтезатор или любое другое электронное оборудование). История возникновения и развития электронной музыки. Изобретение электронных музыкальных инструментов. Конкретная музыка. П. Шеффер как основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки. Его определение конкретной музыки. Звуковой материал конкретной музыки и фонограмма как результат композиции. Парижская студия П. Шеффера GRM («Группа музыкальных исследований»), в которой в разное время работали О. Мессиан, К. Штокхаузен, П. Анри, Я. Ксенакис, Э. Варез. Компьютерная музыка. Появление термина, определение. Первые компьютерные сочинения «IlliacSuite» Л. Хиллера и Л. Изаксона. Российские композиторы, работающие в области электронной музыки: А. Волконский, Э. Артемьев, А. Немтин, А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина. Организации: «Московская экспериментальная студия электронной музыки», «Ассоциация электроакустической музыки» при Союзе композиторов, «Термен-центр» при Московской консерватории.	
III. Музыкальный постмодернизм: стили и направления, концепции и техники письма.		УК-5, ОПК-1.
14. Пространственная музыка.	Пространственная музыка – музыка, в которой используются пространственно-звуковые эффекты. История пространственной музыки. Применение пространственной музыки в различные периоды истории или в связи с условиями исполнения (например, на открытом воздухе), или в декоративных целях (например, в связи со сценическим оформлением произведения). В культовом обиходе подобие пространственной музыки – антифонный и респонсорный принципы композиции и исполнения. В театральной музыке – сопоставление оркестра перед сценой и оркестра на сцене, а также др. эффекты. Усиление значения пространственной музыки в XX веке. Пространственный фактор как одна из важнейших основ музыкальной структуры (собственно пространственная музыка). Специально раз-	В результате изучения раздела студент должен В результате изучения раздела студент должен <i>знать</i> : ○ основные стили и направления музыки XX – начала XXI века, ○ современные композиторские техники, ○ специальную литературу по вопросам современных композиторских технологий и

	<p>работанные концепции пространственной музыки в творчестве некоторых современных композиторов: К. Штокхаузен, «Пение отроков...», «Группы» для 3-х оркестров, Я. Ксенакиса «Терретектор». Экспериментальный характер сочинений, относящихся к собственно пространственной музыке, особенно в творчестве отечественных композиторов: Р. Щедрин «Геометрия звука» (1988).</p>	<p>исполнительской техники,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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; <i>уметь:</i> ○ анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений современной эпохи, ○ анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения композитора XX – начала XXI века, ○ самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров современной музыки, ○ отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в
<p>15.«Новая простота». Минимализм и репетитивная техника.</p>	<p>Понятия «минимализм», «репетитивность», «minimalart», «паттерн». Минимализм как метод сочинения музыки, предполагающий радикальную «минимизацию» композиционных приемов. Минимализм как концепция, философская и творческая, нашедшая свое воплощение в музыке. Сближение минимализма с некоторыми другими тенденциями западной интеллектуальной жизни 1980-х, такими, как увлечение медитацией и неевропейскими философиями и религиями. Новое восприятие времени в минимализме. Истоки минимализма. Первые репетитивные сочинения периода классического американского минимализма 1960-х годов. Основа драматургии минималистских сочинений. Ведущие представители – американские композиторы Т. Райли, С. Райх, Ф. Гласс, Дж. Адамс, Ля Монте Янг и др. Реализация метода минимализма в разных музыкальных жанрах. Технические приемы минимализма. Распространение минимализма и сближение на его основе академической музыки, поп- и рок-музыки. Западноевропейский минимализм в условиях поставангарда. Различия минимализма и «новой простоты». Минимализм и «новая простота» в России 70-90-х годов. Поворот от авангарда к «новой простоте» у многих отечественных композиторов в середине 70-х годов: В. Сильвестров, В. Мартынов, Э. Артемьев. Индивидуальные формы и смыслы «новой простоты»: романо-готический стиль tintinabuli А. Пярта, медитативная тихая музыка В. Сильвестрова и др.</p>	
<p>16.Полистилистика как направление, техника композиции и принцип музыкального мышления.</p>	<p>Определение термина «полистилистика». Сознательное использование элементов «чужого» стиля современными композиторами различных школ и направлений. Обращение к музыке ушедших эпох, соотнесенной с собственным стилем. Разные проявления неоклассических тенденций в музыке А. Шнитке, Э. Денисова, Р. Щедрина Б. Чайковского, В. Сильвестрова, А. Пярта, В. Екимовского, Ю. Каспарова и др. Широкая трактовка термина «неоклассицизм». Неоклассицизм и полистилистика. А. Шнитке как теоретик полистилистики, претворивший ее на практике во многих сочинениях. Предпосылки полистилистики в истории музыки прошлых эпох. Полистилистика – не только технический прием, но и способ музыкального мышления,</p>	

	<p>видения и слышания мира. Связь полистилистики с платформой постмодернизма. Параллели с эклектикой. Пионеры полистилистики – Б.А. Циммерман, Пуссёр, К. Штокхаузен и его идея “Weltmusic”. Симфония Л. Берио как знаковое для полистилистики произведение. Два уровня диалога с эпохой барокко и классикой: цитирование и стилизация. Работа по модели, вариации на стиль, жанр. Цитата жанра concerto grosso в творчестве А. Шнитке. Признаки жанра concerto grosso в программных инструментальных сочинениях разных композиторов. Философские проблемы современности сквозь призму музыкального искусства разных эпох. Цитата как основной прием полистилистики. Широкий диапазон принципа цитирования. Коллажная и симбиотическая полистилистика.</p>	<p>области музыкального искусства, ○ выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства, посвященные современной музыке, ○ работать с современными авторами музыкальных произведений в процессе подготовки их к исполнению; <i>владеть:</i></p>
<p>17. Концептуализм и новые жанры-формы современной музыки</p>	<p>Понятие «концептуализм» и его основоположник в музыке Дж. Кейдж. Театрализованное музицирование в рамках авангардизма: инструментальный театр и хеппинг. Примеры этих явлений в зарубежной и отечественной музыке: М. Кагель «Sur Scene» («Для сцены»), Дж. Кейдж «4'33», «В поисках утраченной тишины», «Театральная пьеса», Л. Берио «Espositione», П. Шеффер «Tis-MW2», С. Слонимский «Новгородская пляска», С. Губайдулина Первый квартет, Р. Щедрин «Три пастуха», Н. Корндорф «Да!!», «Getout», «Simuove» («Она вертится»). Перформанс и инсталляция.</p>	<p>○ методами анализа современной музыки, ○ профессиональной терминологией, ○ представлениями об особенностях эстетики и творчества русских и зарубежных композиторов современности, ○ широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века,</p>
<p>18. Стилевой плюрализм эпохи постмодерна. Спектральная техника. «Новая сложность» и смешанные техники композиции.</p>	<p>Постмодернизм как новое качество художественного мышления последней четверти XX века и стадия антиавангарда. Суть музыкального постмодернизма – предельно широкое поле взаимодействий всех компонентов музыки, накопленных мировой историей. Универсальный музыкальный стиль, равно открытый для романтизма и грегорианики, барокко и классицизма, фольклора и рок-музыки. Индивидуальное преломление мировоззренческих и эстетических принципов постмодернизма в творчестве практически всех зарубежных и русских композиторов второй половины столетия. Осознание истории культуры в конце XX века на основе рефлексии. Выдвижение в этих условиях интертекстуального аспекта композиторского творчества. Спектральная музыка: определение и основные особенности. Инструментальный синтез. Термины и понятия спектральной техники. Спектральный метод в творчестве Ж. Гризе. Политехника как сознательное смешение элементов, приводящее к новому качеству композиторского письма и его интонационно-образных качеств.</p>	<p>○ навыками сочинения музыки в рамках той или иной техники композиции XX века, ○ 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.</p>

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 «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» для направления подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»: <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=6922> .
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

- Список произведений для анализа
- Список произведений на викторину

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания
- Темы для рефератов и докладов

Учебно-справочные ресурсы

- Перечень ключевых слов

Учебно-наглядные ресурсы

- Музыкальный материал к 1 семестру (Ноты и партитуры)

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы

Фонд оценочных средств

- Вопросы к экзамену для ОФО и ЗФО.

6.2. Примерные темы для рефератов и докладов

1. Теоретическая система гармонии Пауля Хиндемита и ее практическая реализация.
2. Метод додекафонии Альбана Берга.
3. Звуковысотная система Николая Рославца.
4. Жизнь и творчество Всеволода Задерацкого: доминанты стиля.
5. Лады ограниченной транспозиции Оливье Мессиана и методы их использования в его произведениях.
6. Творческие открытия Генри Кауэлла.
7. Творческий облик и черты стиля Эдгара Вареза.
8. «Интонарумори» Луиджи Руссоло.
9. Творческий облик и полистилистика Лучано Берио.
10. Стилиевые контрасты музыки Анри Пуссёра.
11. Акусматика в системе электроакустической музыки.
12. Электронные инструменты, изобретенные в СССР в 1910-1930-е годы.
13. Претворение метода полистилистики Альфредом Шнитке в жанре Concerto grosso.
14. Пространственная музыка Родиона Щедрина.
15. Индивидуальная форма минимализма Майкла Наймана.
16. Саундтреки Филиппа Гласса.
17. «Titinabuli» Арво Пярта.
18. Сонорика и алеаторика в произведениях Виктора Екимовского.
19. Юрия Буцко.
20. Поколение российских минималистов в начале XXI века: П. Карманов, А. Батагов, А. Айги.

6.2. Методические указания для студентов по анализу музыкальных произведений XX–начала XXI века

Результативное освоение курса «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» подразумевает знание современных звуковысотных систем и композиционных техник, концепций ритма и нового понимания полифонии, новых жанров и индивидуальных музыкальных форм. Анализ современной музыки предполагает следующее:

- 1) общую характеристику стиля и техники произведения;
- 2) ориентировочное определение формы, вместе с гармоническим планом;
- 3) конкретное объяснение гармонических функций звуков и созвучий в рамках данного стиля.

Во многих случаях необходимо делать письменные заготовки (к примеру, серия и серийная диспозиция, магический квадрат, центральные элементы, модальные звукоряды и др.).

Однако при высокой степени индивидуализации музыкального искусства, авторских стилей и техник композиции для анализа каждой звуковысотной системы необходимо применять разную логику и последовательность. Отчасти методология анализа произведений XX века разработана в трудах музыковедов. К примеру, Ю. Н. Холопов предлагает метод анализа атональной композиции по следующему плану:

1. Нахождение материала анализа, элементов – групп: вертикальных (аккордов, созвучий), горизонтальных (мотивов, ячеек) и смешанных, диагональных.
2. Исследование свойств материала (интервальный состав, соотношение высот интервалов как в собранном, так и в реально-фактурном виде).
3. Исследование связей между элементами, что предполагает выяснение смысловых значений групп как элементов целого. Т.е. выявление центрального элемента (ЦЭ), главных элементов (ГЭ), производных элементов (ПЭ), контрастных элементов (КЭ).
4. Целостная система гармонии, целое-форма как развертывание данных групп элементов.

Анализ сонорного произведения предполагает несколько иной подход, ориентированный на внимательное изучение почти исключительно тембро-фактурного материала и его компоновки. Он может включать следующие этапы:

1. Определить тип сонорика (микрополифонический, кластерный, пуантилистический).
2. Определить разновидности тембровозвучия и его структурные единицы.
3. Выявить способы координации голосов (строгое, свободное, имитационное, гетерофонное, разнотемное сочетание).
4. Дать пространственно-временные характеристики кластерам и темброблокам (интервальная плотность, ширина, количество голосов, регистр, продолжительность звучания) и выявить специфику их звукового колорита.
5. Определить принципы видоизменения и развития темброблоков.
6. Определить семантическую, структурную, драматургическую функции темброблоков в композиции.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

7.1.1. Примерный список произведений для анализа

1. Бабаджанян А. «Шесть картин» для фортепиано (части «Народная», «Хорал»).
2. Барток Б. «Звуки ночи».
3. Веберн А. Пьеса для скрипки и фортепиано ор.7 (№№1,3)
4. Веберн А. Детская пьеса для фортепиано.
5. Веберн А. Вариации для фортепиано в трех частях ор. 27, 2-я часть.
6. Веберн А. Вариации для оркестра ор. 30.
7. Волконский А. «Сюита зеркал» для голоса и ансамбля (№4 «Лучи», №5 «Отклик»)
8. Губайдулина С. 5 этюдов для арфы, контрабаса и ударных, №5.
9. Губайдулина С. «In Crosse» для виолончели и органа (баяна).
10. Денисов Э. Соната для скрипки и фортепиано (1 ч.).
11. Денисов Э. «DSCN» для инструментального ансамбля.
12. Денисов Э. Партита для струнного оркестра.
13. Денисов Э. 3 ч. Кантаты «Солнце инков».
14. Караманов А. «Пролог, мысль и эпилог» для фортепиано.
15. Каретников Н. Две пьесы для фортепиано.
16. Кауэлл «Тигр».
17. Кейдж Дж. «Ожидание» для фортепиано.
18. Леденёв Р. 6 пьес для арфы и струнного квартета (№№1, 6).
19. Лигети Д. «Атмосферы».
20. Лигети Д. Концерт для виолончели с оркестром.
21. Лютославский В. 2 часть «Великая битва» из цикла «Три поэмы Анри Мишо».
22. Мессиан О. №9 «Взгляд времени» из цикла «20 взглядов на младенца Иисуса».
23. Ноно Л. Кантата «Прерванная песня».
24. Пендерецкий К. «Плач по жертвам Хиросимы».
25. Рославец Н. 5 прелюдий для фортепиано (№5).
26. Сидельников Н. «Русские сказки».
27. Сильвестров В. «Музыка серебрястых тонов» для фортепиано (№1)
28. Тищенко Б. Соната №7 для фортепиано (кода финала)
29. Шенберг А. Пьеса для фортепиано ор.19, №2.
30. Шенберг А №3 «Klangfarbenmelodie» из «5 оркестровых пьес» ор.16.
31. Шнитке А. Симфония №1.

32. Шнитке А. «Pianissimo».
33. Щедрин Р. Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
34. Концерт №3 для фортепиано с оркестром.
35. Второй концерт для оркестра «Звоны».
36. «Геометрия звука» (использованные техники).
37. Эшпай А. Соната №2 для скрипки и фортепиано

7.2. ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.2.1. Примерный список произведений на викторину

1. Авраамов А. «Симфония сирен».
2. Айвз Ч. Соната №2 «Конкорд», «Вопрос, оставшийся без ответа».
3. Батагов А. «Вдох и выдох» («Бег», Вальс); «Письма Сергея Рахманинова» («Письмо Глассу», «Письмо Мертенсу и Паганини»).
4. Берг А. «Лирическая сюита».
5. Берио Л. Симфония, ч.3.
6. Булез П. "Структуры", 1а, для 2 фортепиано» «Молоток без мастера» для контральто, альтовой флейты, гитары, вибратона, ксилоримбы, ударных и альты; Соната №3 для фортепиано.
7. Веберн А. Симфония ор. 21 для кларнета, бас-кларнета, двух валторн, арфы и струнных, 1 ч.; Вариации для фортепиано в трех частях ор. 27; Вариации для оркестра ор. 30.
8. Вышнеградский И. Прелюдии из цикла «24 прелюдии для двух четвертитоновых фортепиано»
9. Гласс Ф. Концерт для скрипки с оркестром №1; Фортепианный концерт №2, Симфония №5 «Реквием» (чч. 3, 4, 7).
10. Гольшев Е. Струнное трио.
11. Губайдулина С. Музыка для клавесина и ударных инструментов.
12. Денисов Э. Кантата «Солнце инков», Вариации на тему Гайдна для виолончели с оркестром, «Силуэты», «Партита» для скрипки и камерного оркестра.
13. Десятников Л. «Бедная Лиза», «Отзвуки театра», «Эскизы к закату», «Русские сезоны», «Дети Розенталя».
14. Екимовский В. «Бранденбургский концерт», «Лирические отступления», «Лунная соната».
15. Задерацкий В. 24 прелюдии для фортепиано (№№3,6,14,20).
16. Крам Дж. «Макрокосмос», №4 «Распятие», №11 «Сновидения», №12 «Спиральная галактика» из цикл I; Струнный квартет «Черные ангелы».
17. Корндорф Н. «Ярило», «Колыбельная».
18. Лигети Д. «Атмосферы».
19. Лурье А. «Формы в воздухе».
20. Лютославский В. «Три поэмы Анри Мишо», «Книга для оркестра».

21. Мартынов В. «Плач Иеремии», Реквием (№13), «Заповеди блаженства», «Войдите» (2ч.).
22. Мертенс В. «Struggle for pleasure».
23. Мессиан О. Тема с вариациями для скрипки и фортепиано; «Квартет на конец времени»; «4 ритмических этюда» для фортепиано; «Турангалила-симфония»; «Экзотические птицы».
24. Мосолов А. «Завод»; Соната №2 1-3 части.
25. Обухов Н. 6 пьес для фортепиано.
26. Пендерецкий К. «Трен памяти жертв Хиросимы».
27. Пярт А. «Табула раса», «Коллаж на тему ВАСН», Симфония №2, Концерт для виолончели с оркестром «Pro et contra», «Credo» для фортепиано, хора и оркестр.
28. Рабинович-Бараковский А. «La-belle-musique-4».
29. Райли Т. «In C».
30. Райх С. «Фортепианная фаза», «Барабанная дробь»
31. Рославец Н. 5 прелюдий для фортепиано.
32. Сати Э. «Vexations».
33. Сидельников Н. «Русские сказки».
34. Сильвестров В. «Реквием для Ларисы».
35. Слонимский С. «Драматическая песнь», «Хроматическая фантазия», Песни трубадуров.
36. Тен Хольт С. «Canto ostinato».
37. Тертерян А. Симфонии №4.
38. Хауэр И.М. «Nomos» op.19.
39. Шнитке А. Соната №1 для скрипки и фортепиано, Концерт №2 для скрипки и фортепиано, «Moz-art», «Серенада», Реквием.
40. Шенберг А. 3 пьесы для фортепиано op.11, 5 пьес для оркестра op.16, 5 пьес для фортепиано op.23, «Просветленная ночь».
41. Штокхаузен К. «Группы» для трёх оркестров, «Гимны».
42. Щедрин Р. «Звоны», «Поэтория», Концерты №2 и №3 для фортепиано с оркестром, «Геометрия звука», «Музыка для города Кётена», «Российские фотографии».

7.2.2. Вопросы к экзамену

1. Музыкальный авангард: общая характеристика, хронология, эволюция, значение в истории музыки.
2. Новая концепция звука в музыке авангарда.
3. Проблемы нотации музыки авангарда.
4. Концепции времени и метроритма в музыке XX века.
5. Систематика двенадцатитоновости. Свободная атональность в досерийных композициях начала XX века.

6. Серийно-додекафонная техника в творчестве композиторов нововенской школы. Теоретическая концепция А. Шенберга.
7. Пуантилизм.
8. Русский авангард начала XX века и его представители. Микрохроматика.
9. Конструктивизм в музыке русского авангарда 1920-х годов.
10. Сериальная техника в манифестах второго авангарда.
11. Серийность, сериальность и пуантилизм в творчестве Антона Веберна.
12. Техника музыкального языка и творчество Оливье Мессиана.
13. Открытия Пьера Булеза в контексте второго авангарда.
14. Сонорика и сонористика. Реализация сонорной техники в произведениях В. Лютославского, К. Пендерецкого и Д. Лигети.
15. Алеаторика: история развития, классификация и реализация в музыке представителей второго авангарда.
16. Электроакустическая музыка и ее разновидности.
17. Пространственная музыка.
18. Полистилистика как техника композиции, направление в музыке второй половины XX – начала XXI века: средства полистилистики.
19. История полистилистики в музыке.
20. Полистилистика в музыке отечественных композиторов второй половины XX века: А. Шнитке, Р. Щедрин, В. Сильвестров, Э. Денисов, А. Пярт.
21. Минимализм: определение и общая характеристика. Классики американского минимализма.
22. Репетитивная техника и ее разновидности.
23. Европейский минимализм и его представители.
24. Российский минимализм и его особенности. Отечественные композиторы-минималисты.
25. Музыкальное искусство эпохи постмодерна: общая характеристика и представители.
26. Новые жанры-формы музыкального искусства постмодерна: инструментальный театр, хеппенинг и перформанс.
27. Спектральный метод композиции.

Критерии выставления оценок при проведении экзамена:

– «отлично»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на высоком качественном уровне; поставленные вопросы получили четко сформулированные квалифицированные ответы в полном объеме, обучающийся проявил научную и образовательно-культурную эрудицию;

– «хорошо»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на хорошем качественном уровне с незначительными недостатками в деталях; поставленные вопросы получили квалифицированные ответы в полном объеме, обучающийся показал достаточную научную и образовательно-культурную эрудицию;

– «удовлетворительно»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на удовлетворительном качественном уровне с недостаточной глубиной, либо один из разделов не выполнен; поставленные вопросы получили полные ответы, обучающимся была проявлена ограниченная научная и образовательно-культурная подготовленность;

– «неудовлетворительно»: все составные части экзамена (теоретическая и практическая) были выполнены на низком качественном уровне, либо не выполнены вообще; поставленные вопросы получили плохо сформулированные ответы в недостаточном объеме, обучающимся была проявлена слабая научная и образовательно-культурная эрудиция.

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 «Современная музыка: новые композиторские и исполнительские техники» 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 фонических 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 классико-романтической, 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 три вида:

- анализ техники композиции в предложенных произведениях современных композиторов,
- сочинение экзерсисов по модели в заданной технике,
- 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. ЛИТЕРАТУРА

9.1. Основная литература

1. *Высоцкая, М.С.* Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учебное пособие / М.С. Высоцкая, Г. В. Григорьева. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. – 440 с. Текст: непосредственный.
2. 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

1. *Арановский, М.Г.* Симфонические искания: Проблемы жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 гг. /М.Г. Арановский. Исслед. Очерки. – Л.: Сов.композитор. Ленингр. Отделение, 1979. – 288 с. Текст: непосредственный.
2. *Берио, Л.* Размышления о двенадцатитоновом коне (пер. Е. Окуновой) / Л. Берио // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В.С. Ценова. – М.,2009. – 339 с. – С.195 – 201. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
3. *Булез, П.* Конкретная музыка (пер. В. Цыпина) / П. Булез // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия /сост.Т.С. Кюрегян, В.С. Ценова. – М.,2009. – 339 с. – С.160 – 162. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
4. *Варез, Э.* Освобождение звука (пер. А. Маклыгиной) / Э. Варез // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия /сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М., 2009. – 339 с. – С.7 – 18. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
5. *Гуляницкая, Н.* Введение в современную гармонию: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1984. – 256 с. – URL: https://vk.com/wall-99339872_888 (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
6. *Даллапиккола, Л.* О путях додекафонии (пер. Е. Дубравской) / Л. Даллапиккола // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / сост. Т.С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М.,2009. – 339 с. – С.50 – 69. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
7. *Денисов, Э.В.* Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие / Э. В. Денисов // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986. – С.112 – 136. – Текст: непосредственный.
8. *Денисов, Э.* Вариации ор.27 для фортепиано А. Веберна / Э. В. Денисов // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986. – Текст: непосредственный.
9. *Денисов, Э.* Додекафония и проблемы современной композиторской техники / Э. В. Денисов // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986. – Текст: непосредственный.
10. *Дернова, В.* Гармония Скрябина / В. Дернова // А. Н. Скрябин. Сб. статей. К 100-летию со дня рождения. – М.: Музыка, 1973. – С. 344-383. – Текст: непосредственный.

11. *Должанский, А.* Некоторые вопросы теории лада / А. Должанский // Проблемы лада: Сб. ст. / Сост. Южак К. И. – М.: Музыка, 1972. – С.8-34. – Текст: непосредственный.
12. *Дубинец, Е.* Знаки звуков. О современной музыкальной нотации / Е.А. Дубинец. – Киев: Гамаюн, 1999. – 314 с. – URL: <http://intoclassics.net/news/2017-06-13-43089> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
13. *Дубинец, Е.А.* Памяти Н. Корндорфа / Е. А. Дубинец //Музыкальная академия, 2002, №2. – Текст: непосредственный.
14. *Дьячкова, Л.* Гармония в музыке XX века: Учебное пособие / Л. Дьячкова. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. – 296 с. – Текст: непосредственный
15. *Дьячкова, Л.* О главном принципе тонально-гармонической системы Стравинского (система полюсов) // И. Ф. Стравинский. Статьи материалы. – М.,1973. – С.301-322. – Текст: непосредственный.
16. *Ивашкин, А.В.* Чарльз Айвз и музыка XX века / А.В. Ивашкин. – М.: Советский композитор,1991. – 455 с. – Текст: непосредственный.
17. *Капроу, А.* Хэппенинги на нью-йоркской сцене (пер. М. Переверзевой) / А. Капроу // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М.,2009. – 339 с. – С. 107–112. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U>(дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
18. *Караев, Ф.* Лекция об инструментальном театре (прочитана в Московской консерватории) / Ф. Караев. – URL: http://www.karaev.net/t_lecture_instrumtheater_r.html(дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
19. *Кауэлл, Г.* Тон-кластеры (из книги «Новые средства музыки») / Г. Кауэлл (пер. А. Маклыгиной) // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия /сост.Т.С. Кюрегян, В.С. Ценова. – М.: 2009. – 339 с. – С.18 – 33. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U>(дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
20. *Ксенакис, Я.* Из московских бесед. Кризис сериальной музыки / Я. Ксенакис // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М., 2009. – 339 с. – С.76 – 92. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U>(дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
21. *Ксенакис Я.* Формализованная музыка: новые формальные принципы музыкальной композиции /Я. Ксенакис, перевод М. Заливадина по изданию: Musiquesformelles. Nouveaux principesformels de composition. Par IannisXenakis. La Revue musicale, № 253/254. Paris. 1963. – СПб., 2008. – 23 с. – URL: <http://www.twirpx.com/file/954159/> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
22. *Когоутек, Ц.* Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М.: Музыка,1976. – 367 с. – Текст: непосредственный.

23. *Кон, Ю.* Об искусственных ладах / Ю. Кон // Проблемы лада Сб. ст. / Сост. Южак К. И. – М.: Музыка, 1972. – С.35-50. – Текст: непосредственный.
24. *Лютославский, В.* [О новых техниках, форме и смысле] / В. Лютославский // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – М., 2009. – 339 с. – С.232 – 237. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
25. *Маклыгин, А.* Сонорика в музыке советских композиторов / А.Л. Маклыгин. Автореферат диссертации на соиск. степ канд. иск. – М.: МГК, 1985. – 21 с.
26. *Мессиа́н, О.* Техника моего музыкального языка / О. Мессиа́н. Пер. и коммент. М. Чебуркиной; Науч. редакция Ю. Н. Холопова. – М. Греко-латин. каб. Ю. А. Шичалина, 1995. – 124 с. – URL: <http://glierinstitute.org/ukr/study-materials/4/messian.pdf> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
27. Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., редакция и дополнения доктора искусствоведения Л.О. Акопяна. – 2-е издание. – М.: «Практика», 2006. – 1103 с. – Текст: непосредственный.
28. Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. III / Истомин И., Глядешкина З., Астахов А. – М.: Музыка, 1989. – 80 с.
29. *Паисов Ю.* Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов: Исследование / Ю. Паисов. – М., 1977. – 392 с. – Текст: непосредственный.
30. *Синельникова, О.* Диалогическое пространство постмодернизма: от философии к музыке / О.В. Синельникова // 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. – Текст: непосредственный.
31. *Синельникова О.* Леонид Десятников: эскизы к портрету (по мотивам интервью) / О.В. Синельникова // Искусство и искусствоведение: теория и опыт: синтез искусств в эпоху постмодерна. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. – Вып 15. – С.139-153. – Текст: непосредственный.
32. *Синельникова, О.* Неоканонические тенденции в музыкальном театре рубежа XX–XXI веков: парадокс или реальность (на примере творчества отечественных композиторов) / О.В. Синельникова // Международный научно-исследовательский журнал [Электронное издание] / Опубликовано в 2012, Выпуск Октябрь 2012, раздел «Искусствоведение». — URL: <http://research-journal.org/featured/art/neokanonicheskie-tendencii-v-muzykalnom-teatre-rubezha-xx-xxi-vekov-paradoks-ili-realnost-na-primere-tvorchestva-otechestvennykh-kompozitorov>. (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
33. *Синельникова, О.* Принцип монтажа в инструментальной музыке Родиона Щедрина: монография / О.В. Синельникова. – Кемерово, 2007. – 291с. – Текст: непосредственный.
34. *Слонимская, Р.* Анализ гармонических стилей: Тезисы лекций и конспект исторического обзора гармонических стилей / Р. Слонимская. – СПб.: Композитор, 2001. – 72 с. – Текст: непосредственный.

35. *Соколов, А.* Введение в музыкальную композицию XX века: Учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений» / А.С. Соколов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 231 с. – Текст: непосредственный.
36. Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв. ред. В.С. Ценова. – М.: Музыка, 2005. – 624 с. – URL: <http://asmlocator.ru/viewtopic.php?p=153214> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
37. *Холопов, Ю.* Гармония. Теоретический курс: Учебник / Ю. Холопов. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 544 с. – Текст: непосредственный.
38. *Холопов Ю.* Гармония. Практический курс: Учебник. В 2-х частях. Часть II: Гармония эпохи барокко. Гармония XX века. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательский дом «Композитор», 2005. – 626 с. – Текст: непосредственный.
39. *Холопов, Ю.* Классические структуры в современной гармонии [Текст] / Ю.Н. Холопов // Теоретические проблемы музыки XX века. – М.: Музыка, 1967.
40. *Холопов, Ю.* Очерки современной гармонии: Исследование / Ю.Н. Холопов. – М.: Музыка, 1974. – 288 с. – Текст: непосредственный.
41. *Холопов, Ю.* Щедрый Щедрин / Ю.Н. Холопов // Родион Щедрин. Материалы к творческой биографии / Ред.-сост. Е.С. Власова. – М.: Издательский дом «Композитор», 2007. – С. 257-269. – Текст: непосредственный.
42. *Холопов, Ю.* Э. Денисов / Ю.Н. Холопов, В.С. Ценова. – М.: Композитор, 1993. – 312 с. – URL: <http://www.read.in.ua/book223008/> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
43. *Холопова, В.* Формы музыкальных произведений / В.Н. Холопова. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 496 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст: непосредственный.
44. *Штокхаузен, К.* Четыре критерия электронной музыки (пер. В. Громадина) / К. Штокхаузен // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / сост. Т.С. Кюрегян, В.С. Ценова. – М., 2009. – 339 с. – С.213 – 230. – URL: <http://elib.npu.edu.ua/info/ZINmwRiqL0eT3U> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.
45. *Шенберг, А.* Основы музыкальной композиции / А. Шенберг. – М.: Издательство «Московская консерватория», 2000. – 232 с. – Текст: непосредственный.
46. *Шнитке, А.* Klangfarbenmelodie – «мелодия тембров» / А.Г. Шнитке // Шнитке А. Статьи о музыке. – М.: Издательский дом «Композитор», 2004. – 408 с. – С.56 – 60. – Текст: непосредственный.
47. *Шульгин, Д.* Творчество – жизнь Виктора Екимовского: Монографические беседы / Д.И. Шульгин, Т.В. Шевченко. – М.: ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 2003. – 209 с. – Текст: непосредственный.
48. *Шульгин, Д.* Теоретические основы современной гармонии: Учебное пособие для специальных курсов музыкальных вузов и колледжей / Д. Шульгин. – М.: Музыка, 1994. – 376 с. – М., 1994. – URL: <http://www.twirpx.com/file/251922/> (дата обращения: 10.09.2021) – Текст: электронный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Агентство социальной информации (информационная поддержка гражданских инициатив) [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: Агентство социальной информации, 2010-2014. – Режим доступа: <http://www.asi.org.ru/>. – Загл. с экрана.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: база данных – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2013. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
3. Информационный центр «Ресурсы образования» [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: МЦФЭР, 2011. – Режим доступа: www.resobr.ru/. – Загл. с экрана.
4. МААМ. RU: международный образовательный портал. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2010-2015. – Режим доступа: http://www.inmoment.ru/beauty/health/art_therapy. – Загл. с экрана.
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал – Электрон. дан. – Москва, 2000-2014. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>. – Загл. с экрана.
6. Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ. [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Режим доступа: <http://school.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
7. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва, НФПК, 2014. – Режим доступа: <http://www.openclass.ru/>. – Загл. с экрана.
8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002-2012. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2003-2014. – Режим доступа: <http://fcior.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
10. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
11. Электронный каталог библиотеки КемГИК [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://library.kemguki.ru/phporac/> - загл. с экрана.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7,XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус – Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Графические редакторы – Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
- Видеоредактор – Adobe CS6 Master Collection
- Информационная система 1С:Предприятие 8
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
- АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
- Офисный пакет – LibreOffice
- Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
- Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Программа-архиватор – 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
- АИБС - MAPK-SQL (демо)
- Редактор электронных курсов – Learning Content Development System
- Служебные программы – Adobe Reader, Adobe Flash Player

13. 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).

13.1. 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.

11. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Авангард	Гемитоника
Автономность созвучий	Геометрический принцип композиции
Аккорд интервальных моделей	Додекафония
Аккорд квартный	Додекахорд
Аккорд обертоновый	Звукоточка
Аккорд резонанса	Инверсия
Аккорд секундовый	Интерполяция
Аккорд симметричный	Камбиата
Алеаединица	Квартаккорд
Алеаторика	Квинтаккорд
Аллюзия	Кластер
Ангемитоника	Коллаж
Атональность	Конкорд
Бифункциональность	Лады искусственные
Бриколлаж	Лады комбинированные
Гармония именная	Лады симметричные

«Лады ограниченной транспозиции»	Ряд
Микрохроматика	Серия
Миксодиатоника	Серийность
Минимализм	Сериальность
Модернизм	Синтетаккорд
Модальность	Система неомодальная
Модус	Сонор
Моноаккорды	Сонормонотембровый
Монтаж	Сонорполитембровый
Музыка акустическая	Сонорпуантилистический
Музыка интуитивная	Сонор-аккорд
Музыка компьютерная	Сонор-глиссандо
Музыка конкретная	Сонор-лента
Музыка пространственная	Сонорика
Музыка стохастическая	Сонористика
Музыка формальная	Стиль гармонический
Музыка электроакустическая	Тембрика
Музыка электронная	Тембротональность
Мультимедиа	Тембрформа
Неомодальность	Техника додекафонная
Нотация графическая	Техника мультисерийная
Панфактура	Техника полисерийная
Паттерн	Техника рядов
Пентатоника	Техника сериальная
Пермутация	Техника серийная
Поле звуковое	Техника спектральная
Полиаккорды	Тональность диссонантная
Полигармония	Тональность расширенная
Полиладовость	Фактура дискретная
Полиmodalность	Фактура оstinатная
Полистилистика	Фактура пуантилистическая
Политональность	Фактура сонорная
Поставангард	Фонизм
Постмодернизм	Хроматика
Постсериализм	Хэппенинг
Пуантилизм	Центральный элемент
Ракоход	Цитата
Ракоход инверсии	Экмелика
Реперкусса	Эммелика
Репетитивный метод	Эллипсис
Ротация	Энгармонизм

12. СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ

Аврам, Ана-Мария	Дюсапен, Паскаль
Аврамов, Александр	Дюфур, Юг
Адамс, Джон	Екимовский, Виктор
Адорно, Теодор	Загний, Сергей
Айвз, Чарльз	Изааксон Л
Айги, Алексей	Кагель, Маурисио
Андерсон, Джулиан	Казелла, Альфредо
Андриссен, Луи	Канчели, Гия
Антейл, Джордж	Караев, Кара
Артёмов, Вячеслав	Караев, Фарадж
Артемьев, Эдуард	Караманов, Алемдар
Бабаджян, Арно	Каретников, Николай
Барбер, Сэмюэль	Карманов, Павел
Барток, Бела	Кауфман, Дитер
Батагов, Антон	Кауэлл, Генри
Белунцов, Валерий	Каспаров, Юрий
Берг, Альбан	Кейдж, Джон
Берио, Лучано	Кнайфель, Александр
Бранка, Гленн	Копланд, Аарон
Бриттен, Бенджамин	Корндорф, Николай
Бузони, Феруччо	Крейчи, Станислав
Булез, Пьер	Ксенакис, Янис
Буцко, Юрий	Лахенман, Хельмут
Бэббитт, Милтон	Левинас, Михаэль
Веберн, Антон	Леденёв, Роман
Воланс, Кевин	Лигети, Дьердь
Волконский, Андрей	Лурье, Артур
Варез, Эдгар	Лютославский, Витольд
Вустин, Александр	Мартынов, Владимир
Вышнеградский, Иван	Мадерна, Бруно
Гласс, Филипп	Малипьеро, Джан Франческо
Гольшев, Ефим	Мартину, Богуслав
Гризе, Жерар	Матюшин, Михаил
Губайдулина, София	Маттиас, Йозеф
Даллапиккола, Луиджи	Мертенс, Вим
Дебюсси, Клод	Мессиан, Оливье
Денисов, Эдисон	Мийо, Дариус
Джонсон, Том	Мэтьюс, Макс
Думитреску, Янку	Мюраи, Тристан
	Мясковский, Николай
	Найман, Майкл

Немтин Александр
 Нёргорда, Пера
 Ноно, Луиджи
 Ньюман, Томас
 Обухов, Николай
 Оголевец, Алексей
 Онеггер, Артюр
 Парч, Гарри
 Пеньо, Жером
 Пендерецкий Кшиштоф
 Прателла, Франческа
 Прокофьев, Сергей
 Пуленк, Франсис
 Пуссёр, Анри
 Пярт, Арво
 Равель, Морис
 Радулеску, Горациу
 Райли, Терри
 Райх, Стив
 Рахманинов, Сергей
 Регер, Макс
 Респиги, Отторино
 Рим, Вольфганг
 Римский-Корсаков, Николай
 Рихтер, Макс
 Рославец, Николай
 Руссоло, Луиджи
 Сабанеев, Леонид
 Сати, Эрик
 Скрябин, Александр
 Сероцкий, Казимеж
 Сильвестров, Валентин
 Слонимский, Сергей
 Смирнов, Дмитрий
 Стравинский, Игорь
 Суслин, Виктор
 Термен, Лев
 Тертерян, Авет
 Тищенко, Борис
 Уствольская, Галина
 Фернейхоу, Брайн
 Фирсова, Елена
 Фрост, Бен

Хаба, Алоис
 Хауэр, Йозеф Матиас
 Хиллер, Л.
 Хиндемит, Пауль
 Холопов Юрий
 Хольт, Симеон Ген
 Хотин, Ричи
 Циммерман, Бернд Алоиз
 Чайковский, Борис
 Чайковский, Александр
 Чекалин, Михаил
 Четэм, Рис
 Шельси, Джачинто
 Шёнберг, Арнольд
 Шеффер, Пьер
 Шимановский, Кароль
 Шнитке, Альфред
 Шостакович, Дмитрий
 Штокхаузен, Карнханц
 Щедрин, Родион
 Энеску, Джордже
 Эшпай, Андрей
 Юсупова, Ироида
 Яначек, Леош
 Янг, Ля Монте

