

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Нальчик 2026

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью данного курса является знакомство студента с музыкальной культурой второй половины XX века в ее важнейших явлениях.

Задачи курса: представить панораму композиторского творчества второй половины XX века; продемонстрировать историческую преемственность и новации в творчестве ведущих композиторов; осветить отдельные эстетические, теоретические и исторические концепции музыкального искусства второй половины XX века, оказавшие воздействие на творческую практику.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1.06-3 (обязательная часть).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- техники композиции в музыке XX-XXI вв.

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений.

Владеть:

- профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		64		
Самост. работа (часов)*		44		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционные-практические	Текущий контроль	
Очное	7,8	3	108	-	44	64	аттестация	8 семестр Зачет

№ п/п	Раздел Дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	Семинар	СРС	
1.	Раздел I. Пути развития зарубежного музыкального искусства второй половины XX начала XXI веков. 1.Музыкальный авангард 50-х-60-х гг. XX века.	4		2	
2.	Музыкальный сериализм	2		2	
3.	Алеаторика	2		3	
4.	Сонорная композиция	2	2	3	
5.	Электронная музыка	2	2	3	
6.	2.Музыкальные течения эпохи постмодернизма.	4		4	
7.	Минимализм	2		3	
8.	Инструментальный театр	2	2	3	

9.	<i>Полистилистика</i>	2		3	
10.	Спектральная музыка. Медитативная музыка.	2		2	
11.	Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины XX начала XXI веков. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90гг.	4		4	
		36		28	
12.	Сочинения Д.Д. Шостаковича 60-75 гг.	4	2	2	
13.	Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова 60-90 гг.	2	2	2	
14.	Творчество Р.Щедрина.	4		2	
15.	Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко	4		2	
16.	Авангардное течение в отечественной музыке 70-80-х гг.	2		2	
17.	Творчество А. Шнитке.	2	2	2	
18.	Творчество С. Губайдуллиной.	2		2	
19.	Творчество Э.Денисова	2		2	
		28		16	
		64		44	Зачет,8
	Итого	108			

* в том числе контактная работа – 64 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, зачёт.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. Пути развития зарубежного музыкального искусства второй половины XX начала XXI веков.

1. Музыкальный авангард 50-х-60-х гг. XX века. Личность Теодора Адорно.
Разнообразные версии новаторской музыки композиторов «дармштадской школы».

1. Музыкальный сериализм как принцип объединения различных аспектов звука в универсальную систему в творчестве К. Штокхаузена, П. Булеза, Я. Ксенакиса, Л.Ноно, В. Лютославского. Сериальные сочинения К. Штокхаузена: «пуантилистическая техника» звуковых «точек» в композициях «Перекрестная игра», «Точки», «Контрапункты»; сериализм в музыке П. Булеза: «Структуры», «Полифония Х», «Мастер без молотка».
2. Алеаторика - привнесение принципа случайности в организацию звукового материала. Принцип «контролируемой случайности» в сочинениях Булеза (3 соната для ф-но, цикл «Складка на складке»), «статистические» партитуры Штокхаузена («Клавирштюк XI», «Моменты»). «Музыка перемен» Джона Кейджа как символ музыкальной алеаторики.
3. Сонорная композиция – как новый способ музыкального мышления XX века. Творчество Д. Лигети, его «Видения» и «Атмосферы» - как пример «статической» сонорности. «Музыка звучностей» в творчестве К. Пендерецкого – «Плач памяти жертв Хиросимы». Особенности творческого метода Я. Ксенакиса.
4. Электронная музыка. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Появление «конкретной музыки» (П. Шеффер и П. Анри).

2.Музыкальные течения эпохи постмодернизма.

1. Минимализм. «Отец» минимализма Л.М. Янг, Т. Райли («В тоне До» - символ минимализма), С. Райх, Ф. Гласс («Музыка в параллельных квинтах»), М. Найман.

2.Musicaction (инструментальный театр). М. Кагель и его идея «слияния искусств».

3.Полистилистика и «коллаж» как основополагающее художественное явление рубежа XX–XXI веков.

3.Спектральная музыка. «Обертоновая музыка» Штокхаузена. Французские «спектралисты»: Ж. Грize , Т. Мюрай.

4. Медитативная музыка. Д.Кейдж и связь его творчества с идеями и философией дзэн-буддизма, принципы медитативной статики в сочинениях Штокхаузена.

Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины XX начала XXI веков.

1.Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90гг.

Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса». Ослабление идеологического пресса в музыке. Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов. Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Высшие достижения – симфонии Шостаковича, музыкально-театральные произведения Р.Щедрина, кантатно-

ораториальные сочинения Г.Свиридова. Появление нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Новая фольклорная волна. Неоромантизм. Полистилистика. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» - Шнитке, Губайдулиной, Денисова.

2.Сочинения Д.Д. Шостаковича 60-75 гг.

Значение симфонического творчества Д. Шостаковича последнего пятнадцатилетия его жизни. Симфония как художественная форма философского осмысления смысла жизни человека, воплощения «вечных» тем добра и зла, смерти и бессмертия. Симфония № 13 – протест против насилия над человеческой личностью, № 14 – «песни и пляски смерти».

Воплощение темы «жизнь, смерть, бессмертие» в камерно-вокальных циклах на стихи Блока, Цветаевой, Микеланджело, квартетах (8-15), альтовой сонате.

3.Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова 60-90 гг.

60-90- период творческой зрелости - композитор сосредоточивается на камерном, хоровом и вокально-симфоническом жанрах. Связь вокальной музыки Свиридова с поэзией Пушкина, Блока, Есенина, Маяковского. Обретение самобытного художественного стиля, в котором сочетается лирика и эпос. Центральная тема творчества — Россия, родина, события истории, картины бытия народа и человека. Появление в 1964 году «Курских песен» Г.Свиридова — одного из первых сочинений, созданных в русле «новой фольклорной волны». 70-80 е годы – «Песни безвременья» на стихи Блока, хоровой концерт «Пушкинский венок», вокальный цикл — поэма для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи Есенина. 1992—1993 г.г.- два цикла духовных хоров на литургические тексты под названием «Песнопения и молитвы» и «Неизреченное чудо».

4.Творчество Р.Щедрина.

Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства, моделей классического искусства, современной бытвой музыки (джаз, рок) и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.). Традиции Прокофьева (театральная эстетика) и Шостаковича (проблематика нравственно-психологического порядка, полифоническое мышление). Жанровое разнообразие творчества. Оперы и балеты Щедрина. Концерты для оркестра. Духовная тематика в творчестве композитора.

5.Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко

Сергей Слонимский — представитель петербургской школы, самобытный музыкант, творчество которого разнообразно по богатству тем, красок, стилистических ориентиров (от высокого академического искусства до эстрады, включая джаз и русский фольклор).

Валерий Гаврилин - композитор, чей творческий стиль отличается своей прочной опорой на классические национальные традиции, близость художественной манеры Гаврилина и Свиридова. Полижанровая природа сочинений. Пример произведения синтетического жанра – «Перезвоны».

Борис Тищенко – один из лидеров петербургской композиторской школы. Творчество, в котором в гармоничной форме представлено новаторство и традиция, всемирное и национальное русское, эпическое и лирическое, природное и психологическое. Влияние Шостаковича в сфере симфонической и квартетной музыки. Музыкально-сценические произведения Тищенко.

6.Авангардное течение в отечественной музыке 70-80-х гг.

Возникновение идеологического и творческого диссидентства в отечественной музыке названного периода. Лидеры движения – А.Шнитке, С.Губайдулина, Э.Денисов. Общие мотивы «творческого поведения»: несогласие с официальными установками, отстаивание собственных принципов ценой конфликтов с «власть предержащими». Характеристика индивидуального стиля каждого из композиторов. Единые черты творческой стратегии: отказ или возможное избегание элементов официальной идеологии в тематике творчества, усвоение и адаптация всех достижений композиторской техники XX века, полистилистика как важнейший стилевой принцип, «инвенчурность» как главный метод в создании произведения в смысле формы, тематизма, приемов развития, звукового решения.

7.Творчество А. Шнитке.

Общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм творчества, высокий уровень композиторской техники. Философски-этическая направленность творчества (размышления о человеке, вселенной, о «вечных темах» добра и зла, жизни и смерти). Суть музыки – философия в звуковой форме.

При охвате почти всех жанров, особое предпочтение инструментальных жанров. Жанровые трансформации.

Установка творчества на полистилистику. Теоретическое обоснование данного явления.

Яркий новаторский стиль и связи с традициями западноевропейской и русской музыки.

8.Творчество С. Губайдуллиной

Абсолютная индивидуальность творчества. Цельность, автономность стиля. Интерес к необычным, редко используемым тембрам и способам звукоизвлечения. Главное направление творческого поиска — радикальное расширение экспрессии звука, нахождение новых выразительных приемов. Внимание к символике звука, использование света и цвета.

Особое место музыки камерных жанров.

Творчество, устремленное к достижению духовной гармонии и просветленности.

Мир Востока в творчестве Губайдуллиной. Близость с западной культурой - концентрация композиции вокруг одной, четко очерченной идеи, принцип драмы (конфликт действия и контрдействия), использование определенных жанров (в том числе культовых), часто используемые латинские и итальянские названия сочинений.

Библейские мотивы. Особое место в творчестве С. Губайдуллиной христианской образности и тематики.

9.Творчество Э. Денисова.

В 50-6-х гг. - бесспорный лидер отечественного авангарда. Ключевое произведение этого периода – кантата «Солнце инков» на слова Габриэлы Мистраль, написанная в свободно трактованной 12-тоновой технике, а также кантата «Плачи» на русские народные тексты. Исполнение сочинений Денисова за рубежом.

Широкий жанровый диапазон творчества Денисова: опера «Пена дней» по Борису Виану (1981), а также ряд сочинений для оркестра и солирующих инструментов с оркестром (концерты для виолончели, фортепиано флейты, скрипки, флейты и гобоя с оркестром, созданные в основном по заказам известных исполнителей). Крупные вокально-инструментальные формы 80-90 х гг. (Реквием, История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа).

Ориентация творчества на французскую культуру (П.Булез). Характерное для зрелой техники Денисова свободное совмещение техник сериализма, алеаторики, сонористики.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и семинарское занятия.

Содержание лекционного курса должно быть тесно связано с предметами общественного цикла, историей театра, литературы. Результатом подобного «параллелизма» должна стать единая концепция развития мировой культуры.

Важной составной частью курса являются семинарские занятия. Содержанием семинаров может быть беседа по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретного произведения и т.п.

Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами. Также возможно проведение музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При прохождении курса используются две основные формы занятий: лекция и семинар, из которых семинарские занятия составляют одну треть учебного времени, что позволяет практически закрепить наиболее важные темы. Именно семинарские занятия должны быть направлены на развитие творческого мышления и самостоятельности суждений студентов.

Лекционный курс строится на основе обобщенно-проблемного освещения музыкального исторического процесса при опоре на конкретный фактологический материал (историко-культурный, собственно-музыкальный), на стилистические анализы творчества крупнейших мастеров. В связи с этим можно выделить три типа лекционных занятий:

- обзорные музыкально-исторические темы,
- обзоры развития тех или иных музыкальных жанров,
- лекции монографического типа.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарам, конференциям, «круглым столам», коллоквиумам конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; написание кратких сообщений, рефератов, эссе и т.п.

Для самостоятельного изучения традиционно предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в аудитории, а также даются индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний и задания творческого характера. Используются разнообразные формы самостоятельной работы студентов и методы ее организации. Так, в ходе преподавания курса практикуется следующая форма поощрения самостоятельности студентов в изучении предмета. На каждом аудиторном занятии студенты получают задание для самостоятельной проработки некоторых вопросов по теме следующего лекционного занятия (при этом широко используются как индивидуальные, так и коллективные задания). Таким образом, новый материал «ложится на подготовленное сознание» студентов и, как показала практика, усваивается гораздо лучше.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-вопроса на семинарских занятиях, заслушивания докладов, проверки письменных работ, защиты рефератов, проведения коллоквиумов и т.п.

Рабочая учебная программа по курсу «Музыка второй половины XX – начала XXI веков» отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео-записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – зачет

(См. Приложение № 1 к Рабочей программе дисциплины).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М., 2007.
2. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб, 2005.
3. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. – М., 2005.
4. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. – М., 2002.

Дополнительная

1. Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
2. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 1973.

3. Дьордь Лигети. Личность и творчество.- М., 1983.
4. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. - М., 1989.
5. Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. - М., 1975.
6. Ивашкин А.В. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Классика. 2003.
7. Кац Б.О музыке Б.Тищенко. Л., 1986.
8. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1975.
9. Конен В. Пути американской музыки. - М., 1977.
10. Куницкая Р. Французские композиторы XX века.- М., 1990.
11. Милка А. Сергей Слонимский: Монографический очерк. Л., М., 1976.
12. Музыка XX века: Очерки: В.2 ч., 5 кн. М., 1976-1987.
13. Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендеревского. М., 1990.
14. Сохор А. Г.Свиридов. М., 1964.
15. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии. - Л., 1971.
16. Тараканов М. Творчество Р.Щедрина. М., 1980.
17. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерки жизни и творчества- М., 1990.
18. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. М., 1990.
19. Холопов Ю. Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
20. Холопова В. Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерки жизни и творчества.- М., 1990.
21. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.
22. Холопова В.Н. София Губайдулина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
23. Холопова В.Н. Неизвестный Щедрин //Музыкальная академия. 1998. № 2.
24. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. - М., 1991.
25. Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики.- М., 1989.
26. Шнеерсон Г. Портреты американских композиторов. - М., 1977.

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного
процесса**

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой, аудио и видео материалами, нотной, учебной и методической литературой.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

Программа утверждена на заседании кафедры ИТМ от 29 июня 2026 года, протокол №10

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
старший преподаватель

Богущая И.И.

Эксперт:
преподаватель Кафедры ИТМ

Малкандуев А. М.

