

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Белгородский Валерий Савельевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.10.2024 16:54:51
Уникальный программный ключ:
8df276ee93e17c18e7bee9e7cad2d0e4d182475

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Институт «Академия имени Маймонида»
Кафедра Музыкаведения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальное искусство XX-XXI веков

Уровень образования	ассистентура-стажировка
Код и наименование специальности	53.09.05 Искусство дирижирования
Вид подготовки	Дирижирование симфоническим оркестром
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	2 года
Форма обучения	очная

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальное искусство XX-XXI веков» основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 9 от 08.04.2024 г.

Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины:

канд. иск., доцент Н.С. Ренёва

Заведующий кафедрой: Н.С. Ренёва

1. Цели освоения учебной дисциплины

Целями изучения дисциплины «Музыкальное искусство XX-XXI веков» являются:

- ознакомить обучающихся с музыкальной культурой XX-XXI века в ее важнейших явлениях;
- ознакомить с многообразием современной музыкальной культуры разных стран, стилей и направлений;
- выяснить связь развития музыкального искусства на современном этапе с историческим процессом в целом и, в частности, с историей общества и художественной культуры.

Результатом обучения является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы ассистентуры-стажировки

Дисциплина «Музыкальное искусство XX-XXI веков» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) Образовательного компонента 1 года обучения.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущего уровня образования: магистратуры (53.04.00) и специалитета (53.05.00).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Таблица 1

Результаты обучения	Критерии результатов обучения	Технологии формирования
готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1)	<u>Знать:</u> теоретико-методологические принципы изучения искусства и теории исполнительского искусства <u>Уметь:</u> самостоятельно вырабатывать и обосновывать критическую оценку художественных явлений и событий разных эпох, использовать полученные знания для профессионального развития <u>Владеть:</u> возможностями использования современного искусствоведческого знания в научных исследованиях и педагогической деятельности	Л, ПЗ, СР
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)	<u>Знать:</u> основные стили, научные школы, направления, концепции в области истории и теории исполнительского искусства, ценностные ориентации современного образования в области истории и теории исполнительского искусства <u>Уметь:</u> ориентироваться в новом культурно-информационном пространстве; различать на слух музыкальные стили конкретных исторических эпох и ключевых фигур данной эпохи, конкретных произведений, самостоятельно вырабатывать и обосновывать профессиональную оценку исполнительских интерпретаций, <u>Владеть:</u> навыками практической актуализации знаний об истории и теории исполнительского искусства; возможностями использования современного эстетического знания в научных исследованиях и педагогической деятельности	Л, ПЗ, СР
способность	<u>Знать:</u> содержание современных философско-	Л, ПЗ, СР

<p>анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)</p>	<p>эстетических знаний, суть исторической типологии искусства историю философско-эстетической мысли, специфику представлений определенной эпохи о человеке и обществе, изучающей искусство как модель человеческого бытия <u>Уметь:</u> ориентироваться в новом культурном пространстве, обозначить путь междисциплинарных исследований в области предметного научного поля данной специальности; <u>Владеть:</u> навыками суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской)</p>	
<p>способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4)</p>	<p><u>Знать:</u> природу и сущность феномена искусства, методологические принципы изучения искусства, вопросы развития исполнительского искусства; <u>Уметь:</u> анализировать новые формы исполнительства, сформировавшиеся в XX веке и продолжающиеся формироваться и утверждаться в настоящее время; <u>Владеть:</u> навыками практической актуализации знаний об истории и теории исполнительского искусства</p>	Л, ПЗ, СР
<p>готовность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1)</p>	<p><u>Знать:</u> основной круг вопросов истории и теории исполнительского искусства, теоретико-методологические принципы изучения вокального искусства, основные этапы развития исполнительского искусства по избранной специальности (исполнительский и педагогический аспекты), <u>Уметь:</u> преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства <u>Владеть:</u> профессиональной терминологией и навыками исполнительского анализа, приемами преподавания творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства</p>	Л, ПЗ, СР
<p>способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3)</p>	<p><u>Знать:</u> основные понятия и категории психологии художественного творчества; основные подходы, направления, научные школы и отдельные авторские концепции; предмет, задачи и методы психологии художественного творчества как науки <u>Уметь:</u> целесообразно использовать психологические технологии для реализации методов обучения и воспитания; составлять модели образовательных систем <u>Владеть:</u> навыками самообразовательной деятельности в освоении содержания курса, в интерпретации педагогической деятельности, анализе индивидуальных стилевых особенностей представителей современной высшей школы; навыками применения психологических знаний в музыкальной деятельности, анализе особенностей индивидуальных стилей деятельности различных музыкантов с комментарием в грамотной, доступной различным возрастным категориям учащихся форме</p>	Л, ПЗ, СР

<p>способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4)</p>	<p><u>Знать:</u> понятийно-терминологический аппарат теории исполнительского искусства, аксиологические и гуманистические принципы современного общества <u>Уметь:</u> применять на практике приемы формирования и развития профессионального мышления, <u>Владеть:</u> навыками создания внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества</p>	<p>Л, ПЗ, СР</p>
<p>способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)</p>	<p><u>Знать:</u> особенности стилей (формообразование, ладогармонические принципы, драматургия и др.) классико-романтического периода, музыки эпохи Ренессанса и барокко, XX века, Новейшего времени. <u>Уметь:</u> применять на практике сведения об истории мирового искусства, различать на слух музыкальные стили конкретных исторических эпох и ключевых фигур данной эпохи, конкретных произведений <u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками искусствоведческого анализа музыкальных сочинений</p>	<p>Л, ПЗ, СР</p>

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

Показатель объема дисциплины	Трудоемкость
Объем дисциплины в зачетных единицах	3
Объем дисциплины в часах	108
Лекции (ч)	4
Практические занятия (семинары) (ч)	32
Самостоятельная работа (ч)	72
Форма контроля (зачет)	–

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины

Таблица 3

Наименование раздела учебной дисциплины	Лекции		Наименование практических (семинарских) занятий		Оценочные средства
	№ и тема лекции	Трудоемкость, час	№ и тема практического занятия	Трудоемкость, час	
Раздел I. Введение	1. Введение в курс. Общая характеристика музыкального искусства XX-XXI веков	1	1. Общая характеристика музыкального искусства XX-XXI веков	5	Коллоквиум Доклад (сообщение)
Раздел II. Инструментальный театр в музыке XX-XXI веков	1. Инструментальный театр в музыке XX-XXI веков	1	1. Инструментальный театр в музыке XX-XXI веков	5	Коллоквиум Доклад (сообщение)
Раздел III. Стохастическая музыка	1. «Формализованная музыка» Яниса Ксенакиса и стохастические методы композиции	1	1. «Формализованная музыка» Яниса Ксенакиса и стохастические методы композиции	5	Коллоквиум Доклад (сообщение)
Раздел IV. Пространственная музыка XX-XXI веков	1. Пространственная музыка XX-XXI веков	1	1. Пространственная музыка XX-XXI веков	5	Коллоквиум Доклад (сообщение)
Раздел V. Электроакустическая музыка XX-XXI веков			1. Электроакустическая музыка XX-XXI веков	6	Коллоквиум Доклад (сообщение)
Раздел VI. Сверхопусная композиция			1. Сверхопусная композиция Дьердя Куртага	6	Коллоквиум Доклад (сообщение)
ВСЕГО часов в семестре		4		32	Зачет

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1	Введение	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к практическим занятиям	4
2	Инструментальный театр в музыке XX-XXI веков	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к практическим занятиям	14
3	Стохастическая музыка	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к практическим занятиям	14
4	Пространственная музыка XX-XXI веков	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к практическим занятиям	14
5	Электроакустическая музыка XX-XXI веков	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к практическим занятиям	14
6	Сверхопусная композиция	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к практическим занятиям	12
		Подготовка к зачету	–
ВСЕГО часов в семестре:			72

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Музыкальное искусство XX-XXI веков» используются следующие образовательные технологии:

1. Коллоквиум.
2. Доклад (сообщение).

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Вопросы для коллоквиума:

1. Инструментальный театр как феномен музыкального искусства XX века
2. Инструментальный спектакль как наивысшая форма выражения инструментального театра
3. Специфика организации музыкального пространства в пространственной музыке XX века
4. Типология пространственной музыки XXI века
5. «Формализованная музыка» Я. Ксенакиса
6. Структурированная сонорика Я. Ксенакиса
7. Стохастика в музыкальной композиции
8. «Теория решета» Я. Ксенакиса
9. Электроакустическая музыка как феномен музыкального искусства XX-XXI веков
10. Электронные звуковые технологии и методы их применения в современной электроакустической композиции
11. Анализ, форма и структура электроакустической композиции
12. Музыкальный язык сверхопусной композиции
13. Опус Д. Куртага и его модификации

Темы для докладов (сообщений):

1. К. Штокхаузен. «Арлекин» для кларнета соло
2. К. Штокхаузен. «Осенняя музыка» для четырех исполнителей
3. К. Штокхаузен. «Amoug» для кларнета соло
4. Я. Ксенакис. «Achorripsis» для 21 инструмента
5. Я. Ксенакис. «Morsima-Amorsima» для фортепиано, скрипки, виолончели и контрабаса
6. Д. Куртаг. «Знаки, игры и послания»
7. Г. Брант. «Millenium 2»
8. В. Сильвестров. «Драма» для скрипки, виолончели и фортепиано
9. Т. Такемицу. «Сада дождя» для ансамбля духовых инструментов
10. М. Кагель. «Человек-барабан» для ударных инструментов
11. Р. Щедрин «Три пастуха» для флейты, гобоя и кларнета
12. К. Штокхаузен. «Пение отроков»

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (зачет):

1. Инструментальный театр в музыке XX-XXI веков: предпосылки и история становления жанра

2. Инструментальный театр в музыке XX-XXI веков: основные представители и их наследие
3. Стохастическая музыка Я. Ксенакиса: «Формализованная музыка»
4. Стохастическая музыка Я. Ксенакиса: композиционные методы и музыкальные произведения
5. Пространственная музыка XX-XXI веков: предпосылки и история явления в XX веке
6. Электроакустическая музыка как феномен музыкального искусства XX-XXI веков
7. Электронные звуковые технологии и методы их применения в современной электроакустической композиции
8. Анализ, форма и структура электроакустической композиции
9. Сверхопусная композиция Д. Куртага: теория и практика применения
10. Сверхопусная композиция Д. Куртага: композиторское наследие

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

№ п/п	Автор(ы)	Наименование издания	Вид издания (учебник, учебное пособие, ...)	Издательство	Год издания	Кол-во экз.	Электронный ресурс
Основная литература							
1	Гаккель Л.Е.	Фортепианная музыка XX века	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2017	–	https://e.lanbook.com/book/99381?category_pk=2615&publisher_fk=2689#book_name
2	Бузони Ф.	Эскиз новой эстетики музыкального искусства	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2018	–	https://e.lanbook.com/book/112785?category_pk=2615&publisher_fk=2689#book_name
3	Коробейников С.С.	История отечественной музыки XX века	Учебное пособие	СПб.: Планета музыки	2021	–	https://e.lanbook.com/book/173358
Дополнительная литература							
1	Цукер А.М.	Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг.	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2018	–	https://e.lanbook.com/book/103887?category_pk=2615&publisher_fk=2689#book_name
2	Новикова Т.В.	Традиции и новаторство в отечественной фортепианной музыке рубежа XX–XXI веков	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2022	–	https://e.lanbook.com/book/198380
3	Бундин А.С.	Теория и практика современной электроакустической композиции	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2013	–	https://www.dissertat.com/content/teoriya-i-praktika-sovremennoi-elektroakusticheskoi-kompozitsii

4	Пучков С.В.	Музыкальные компьютерные технологии как новый инструментарий современного творчества	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2002	–	https://www.dissercat.com/content/muzikalnye-kompyuternye-tekhnologii-kak-novyi-instrumentarii-sovremennogo-tvorchestva
5	Дубов М.Э.	Янис Ксенакис - архитектор новейшей музыки	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2008	–	https://www.dissercat.com/content/yanis-ksenakis-arkhitektor-noveishei-muzyki
6	Цареградская Т.В.	Время и ритм в музыке второй половины XX в.: О. Мессиа́н, П. Буле́з, К. Штокхау́зен, Я. Ксенакис	Автореф. дисс. ... д-ра иск.	На правах рукописи	2002	–	https://www.dissercat.com/content/vremya-i-ritm-v-muzyke-vtoroi-poloviny-xx-v-o-messian-p-bulez-k-shtokkhauzen-ya-ksenakis
7	Радвилевич А.Ю.	Инструментарий новой музыки камерных жанров второй половины XX века: на примере творчества зарубежных композиторов 1960-1980 гг.	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2007	–	https://www.dissercat.com/content/instrumentarii-novoi-muzyki-kamernykh-zhanrov-vtoroi-poloviny-xx-veka-na-primere-tvorchestva
8	Гудачев О.М.	Пространственная композиция в новой музыке конца XX – начала XXI века	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2019	–	https://www.dissercat.com/content/prostranstvennaya-kompozitsiya-v-novoi-muzyke-kontsa-xx-nachala-xxi-veka
9	Переверзева М.В. [и др.]	История современной музыки: музыкальная культура США XX века	Учебник	М.: Юрайт	2024	–	https://urait.ru/bcode/542261
10	Анохина Г.В.	Дьёрдь Куртаг: к проблеме сверхопусной композиции	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2011	–	https://www.dissercat.com/content/derd-kurtag-k-probleme-sverkhopusnoi-kompozitsii
11	Петров В.О.	Инструментальный театр XX века: история и теория жанра	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2014	–	https://www.dissercat.com/content/instrumentalny-teatr-xx-veka-istoriya-i-teoriya-zhanra

12	Алюшина О.С.	Творчество Дьёрдя Куртага. Опыт характеристики	Автореф. дисс. ... канд. иск.	На правах рукописи	2009	–	https://www.dissertat.com/content/tvorchestvo-derdyakurtaga-opyt-kharakteristiki
----	--------------	---	-------------------------------------	-----------------------	------	---	---

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина <http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/>
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com» <http://znanium.com/>
3. Реферативная база данных «Web of Science» <http://webofknowledge.com/>
4. Реферативная база данных «Scopus» <http://www.scopus.com/>
5. Патентная база данных компании «QUESTEL – ORBIT» <https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage>
6. Электронные ресурсы издательства «SPRINGER NATURE» <http://www.springernature.com/gp/librarians>
7. ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com/>
8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <http://www.elibrary.ru/>
9. Национальная электронная библиотека («НЭБ») <http://нэб.рф/>
10. ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/>
11. Электронная библиотека образовательной платформы Юрайт <https://urait.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45	
Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся	Комплект учебной мебели, акустическое или электрическое пианино, доска маркерная или меловая, техническое средство обучения, служащее для представления учебной информации в аудио- и видеоформатах в аудитории
Помещения для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45	
Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся	Комплект учебной мебели, акустическое или электрическое пианино, доска маркерная или меловая, техническое средство обучения, служащее для представления учебной информации в аудио- и видеоформатах в аудитории
119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, стр. 3	
Читальный зал библиотеки	Комплект учебной мебели, рабочие места, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины при обучении с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Необходимое оборудование	Параметры	Технические требования
Персональный компьютер/ ноутбук/планшет, камера, микрофон, динамики, доступ в сеть Интернет	Веб-браузер	Версия программного обеспечения не ниже: Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс. Браузер 19.3
	Операционная система	Версия программного обеспечения не ниже: Windows 7, macOS 10.12 «Sierra», Linux
	Веб-камера	640x480, 15 кадров/с
	Микрофон	любой
	Динамики (колонки или наушники)	любые
	Сеть (интернет)	Постоянная скорость не менее 192 кБит/с

Технологическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием элементов электронной информационно-образовательной среды университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул E85-00638; лицензия №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия).

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open No Level, артикул FQC-02306, лицензия № 46255382 от 11.12.2009 (копия лицензии;

бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft).

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open No Level, лицензия 47122150 от 30.06.2010 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft).

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, договора на оказание услуг по поставке программного обеспечения №1/28-10-13 от 22.11.2013, №1/21-03-14 от 31.03.2014 (копии договоров).

Google Chrome (свободно распространяемое).

Adobe Reader (свободно распространяемое).

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; договор №218/17 - КС от 21.11.2018.