

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
2022 г.

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Методические указания
для подготовки к самостоятельным занятиям
для студентов направления подготовки
53.03.03 Вокальное искусство,
профиль «Академическое пение»

Курск 2022

УДК 784

- Составитель Н.А.Синянская

Рецензент

Заслуженная артистка РФ, профессор *И.Ф.Стародубцева*

Музыка второй половины XX – начала XXI века: методические указания для подготовки к самостоятельным занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство профиль «Академическое пение» Юго-Зап.гос.ун-т; сост. Н.А. Синянская. Курск, 2022. с.47: Библиогр.: с 47.

Содержат цели и задачи дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI века», материал для самостоятельных занятий с вопросами для самоконтроля, перечень тем для самостоятельных письменных работ (рефератов) рекомендации по их выполнению, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы по подготовке 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение». Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать .Формат 60x84/16
Усл.печ.л. 2,85. Уч.-изд. 2,58. Тираж 100 экз. Заказ. 1747 Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

1.1 Цель дисциплины

Изучение историко-стилевого процесса музыкальной культуры указанного периода в его национальных разновидностях и основных музыкальных направлениях и стилях XX века; формирование основы знаний о крупнейших явлениях и событиях музыкальной жизни изучаемого периода в их взаимосвязях с общими художественно-эстетическими и философскими исканиями, необходимыми для решения профессиональных задач в области музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- сформировать у будущего музыканта целостное представления о музыкальной культуре и искусстве XX – начала XXI веков и творчестве ведущих композиторов XX века – представителей основных художественных направлений;
- познакомить с различными композиторскими техниками XX века, с особенностями развития в XX веке основных музыкальных жанров; с закономерностями развития музыкального языка и принципами звуковысотной организации в музыке XX века;
- выработать умение ориентироваться в основных художественно-эстетических направлениях искусства XX века и в историческом развитии других видов искусства – театрального, изобразительного, киноискусства;
- развить навыки стилевого анализа произведений различных стран и культурных традиций;
- раскрыть национальное своеобразие и особенности развития музыкальных культур разных стран;
- выработать навыки самостоятельной работы с исследовательской литературой и умение верно оценивать современные музыкально-исторические научные концепции.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ

1. Г.В.СВИРИДОВ . КАМЕРНО-ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА: Песни на слова Роберта Бёрнса; У меня отец - крестьянин; Любовь; История про бублики и про бабу, не признающую республики; Слободская лирика; Петербургские песни; Петербургская песенка; Петербург; Деревянная Русь; Отчалившая Русь.

ХОРОВЫЕ, КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: Поэма памяти Сергея Есенина; Патетическая оратория; 5 хоров для смешанного хора без сопровождения; кантата "Снег идёт"; Ночные облака; 2 хора для 12-голосного мужского хора без сопровождения; Весенняя кантата; Концерт памяти Юрлова; Пушкинский венок; Песни (концерт для хора без сопровождения на сл. Блока).

СОЧИНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ: Три хора из музыки к драме А.К.Толстого "Царь Фёдор Иоаннович"; Песнопения и молитвы.

Документальный фильм: "ВРЕМЯ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА"
режиссёр НИКИТА ТИХОНОВ

2. И.Ф.СТРАВИНСКИЙ.

Опера "Похождения повесы" (2-3 фрагмента по выбору); месса; антем для хора без сопровождения на ст. Т.С.Элиота; Канон для оркестра на тему русской народной песни "У ворот сосна раскачалась"; Движения; 3 песни В. Шекспира.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ (3-4 по выбору): Памяти Дилана Томаса; Священные песнопения; Трени (Жалобы пророка Иеремии); Эпитафия к надгробию князя Макса ЭгонаФюрстенберга; Двойной канон памяти Рауля Дюфи; Элегия "Памяти Дж. Ф. Кеннеди"; Вариации памяти Олдоса Хаксли для оркестра; Интроитус памяти Т.С.Элиота; Заупокойные песнопения; Три духовные песни Джезуальдодивеноза; Монумент Джезуальдо.

3. Д. Д. ШОСТАКОВИЧ.

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ (4-5 по выбору): Из еврейской народной поэзии; 4 песни на сл. Долматовского; 4 монолога на сл. Пушкина; % романсов на сл. Долматовского; Испанские песни; 5 сатир на сл. Саши Чёрного; 5 романсов на сл. из журнала "Крокодил"; Весна на сл. Пушкина; 5 стихотворений Марины Цветаевой; вокальная сюита "Сонеты Микельанджело" ; 4 стихотворения капитана Лебядкина; 7 романсов на сл. Блока.

ДЛЯ ХОРА , СОЛИСТОВ И ОРКЕСТРА И ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ: Песнь о лесах; Казнь Степана Разина; 10 поэм на стихи революционных поэтов.

4. Б. БРИТТЕН.

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ (2-3 по выбору): 7 сонетов Микельанджело; Святые сонеты Джона Донна; Кантатка 1, 2, 3.; Шесть фрагментов из Гёльдерлина; Песни и пословицы Уильяма Блейка; Эхо поэта.

ДЛЯ ХОРА, СОЛИСТОВ И ОРКЕСТРА (ОРГАНА): Весенняя симфония; Короткая месса; Военный реквием; Антифон; 150-й псалом.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: Вариации на тему Фрэнка Бриджа; Вариации и fuga на тему Пёрселла;

Опера "ПИТЕР ГРАЙМС" (полностью).

5. ЛУИДЖИ ДАЛЛАПИККОЛА.

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: Молитва; Песни на слова Гёте; Слова св. Павла; Три поэмы для голоса и фортепиано.

Опера "УЛИСС" (полностью)

6. ХАНС-ВЕРНЕР ХЕНЦЕ опера "БУЛЬВАР ОДИНОЧЕСТВА" (полностью); Антифон; вокальный цикл "Голоса".

КОМПОЗИТОРЫ ДАРМШТАДСКОЙ ШКОЛЫ

1. О.Мессиа́н – 4 ритмических этюда для ф-но; Турангалила-симфония; Каталог птиц для ф-но;
2. П.Булез – «Молоток без мастера» («LeMarteausansMaitre») вокальный цикл для контральто и 6 инструментов
3. К.Штокгаузен – Гимны, электронная и конкретная музыка
4. Л.Ноно – Хоры Дидоны для смешанного хора и ударных

СОВЕТСКИЙ «АВАНГАРД» 60-80-Х Г.Г.

5. Э.Денисов – Реквием; Свете тихий; кантата «Солнце инков».
6. С.Губайдуллина – кантаты «Ночь в Мемфисе», «Рубайят», 7 слов Христа; Страсти по Иоанну;
7. А.Шнитке – Симфония №1, Кончерто гротто №1; Гимн 1; Реквием; опера «Жизнь с идиотом».
8. С.Слонимский – опера «Виринея»; балет «Икар»; кантата «Голос из хора»; Концерт-буфф; «Песни вольницы»; Симфония №11.
9. Р.Щедрин – «Озорные частушки»; опера «Не только любовь»; балет «Анна Каренина»; «Кармен-сюита»; «Юмореска» для ф-но; «Музыка российских провинциальных цирков» для оркестра
10. В.Гаврилин – вокальные циклы «Русская тетрадь», «Немецкая тетрадь», «Вечерок»; балет «Анюта»; хоровая симфония-действие «Перезвоны».
11. Э.Ллойд-Уэббер – Реквием; мюзиклы «Иисус Христос – суперзвезда»; «Кошки», «Призрак оперы».
12. Г.Канчели – Симфония №1; Псалом 23; «Оплаканный ветром» концерт-литургия для альта с оркестром.
13. А.Караманов – Стабат матер; Реквием; Концерт для фортепиано с оркестром «Аве Мария», симфоническое евангелие «Свершишася».

Планы ответов на экзаменационные вопросы

Вариант 1 (план ответа по вопросу о конкретном музыкальном произведении)

1. История создания
2. Жанровая характеристика, особенности
3. Исполнительский состав , варианты
4. Структура, количество частей, их названия
5. Музыкальный язык, особенности формы
6. Исполнительская история, выдающиеся исполнители

Вариант 2 (план ответа по вопросу о творчестве композитора или характеристике особенностей того или иного жанра)

1. Место композитора (жанра) в истории своей национальной и мировой музыкальной культуры
2. Периодизация творчества (эволюция жанра)
3. Основные стилевые особенности рассматриваемого периода (жанра)
4. Историко-культурные параллели и связи творчества композитора (рассматриваемого жанра) в контексте эпохи.
5. Возможные другие контексты.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ(рефератов)

1. Вокальные циклы Свиридова на ст.Есенина
2. Вокальные циклы Свиридова на сл.Блока
3. Духовная тематика романсов Свиридова
4. Свиридов – Песнопения и молитвы (по материалам свиридовских конференций)
5. Мемориальные сочинения Стравинского
6. «Месса» Стравинского и её особенности
7. Шостакович – вокально-хоровая поэма «Казнь Степана Разина»
8. Шостакович – вокальный цикл «5 сатир на стихи Саши Чёрного»
9. Б.Бриттен – «Военный реквием»
10. Б.Бриттен – опера «Поворот винта»
11. Б.Бриттен – вокальный цикл «Святые сонеты Джона Донна»
12. Камерно-вокальные циклы Л.Даллапиккола
13. Х.В.Хенце – опера «Бульвар одиночества»
14. О.Мессиан – 4 ритмических этюда для фортепиано: техника сериализма
15. П.Булез – вокальный цикл «Молоток без мастера»
16. К.Штокгаузен – электронная и «конкретная» музыка
17. Э.Денисов – «Реквием»
18. С.Губайдуллина – «Страсти по Иоанну»
19. А.Шнитке – «Реквием» из музыки к спектаклю «Дон Карлос»
20. Щедрин – балеты для М.Плисецкой
21. Слонимский – балет «Икар»
22. В.Гаврилин – вокально-хоровое действо «Перезвоны»
23. Э.Ллойд-Уэббер – «Реквием»
24. А.Караманов – симфоническое евангелие «Свершишася»
25. Г.Канчели – симфонический реквием для альта с оркестром «Оплаканные ветром»
26. Г.Канчели – музыка к кинофильмам Г.Данелия
27. В.Гаврилин – вокально-хоровое действо «Перезвоны»

28. В.Гаврилин – вокальный цикл для сопрано и меццо-сопрано «Вечерок»

Образцы тестовых заданий : выбрать правильный ответ из двух предложенных

1. Кантата «Ночные облака» написана:
 - а) на стихи Блока
 - б) на стихи Есенина
2. Романс «Странник» входит в цикл романсов на стихи:
 - а) Исаакяна
 - б) Лермонтова
3. Игорь Стравинский является автором:
 - а) мессы
 - б) реквиема
4. Кто из этих двух композиторов является автором произведения, написанного в жанре реквиема:
 - а) Денисов
 - б) Караманов
5. Кантата «Снег идёт» написан на стихи:
 - а) Прокофьева
 - б) Пастернака
6. Стихи какого поэта не использовал Шостакович в 14-й симфонии:
 - а) Аполлинер, б) Лермонтов, в) Гарсия Лорка г) Кюхельбекер
7. Бриттен является автором оперы:
 - а) Питер Граймс
 - б) Похождения повесы
8. Концерт-реквием «Оплаканные ветром» Г.Канчели посвящён:
 - а) В.Спивакову
 - б) Ю.Башмету
9. Кантата «Семь слов Спасителя на кресте» написаны:
 - а) С.Губайдуллиной
 - б) Й.Гайдном
10. «Три стихиры» для мужского хора без сопровождения входят в цикл:
 - а) «Песнопения и молитвы»
 - б) Концерт для хора памяти Юрлова

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Творческий путь Г.Свиридова 50-90-х г.г.
2. Творческий путь Д.Шостаковича 50-70-х г.г.
3. Американский период творчества И.Стравинского
4. Творческий путь Бриттена (последнее двадцатилетие)
5. Возникновение Дармштадской школы
6. Общая характеристика творчества композиторов Дармштадской школы
7. Советский музыкальный «авангард» 60-70-х г.г.
8. Советские композиторы т.н. «новой фольклорной волны» и «деревенская проза» советской литературы.
9. Камерно-вокальное творчество Г.Свиридова
10. Мемориальные произведения И.Стравинского
11. Опера Б.Бриттена «Питер Граймс»
12. Д.Шостакович - опера «Катерина Измайлова»
13. О.Мессиа́н – 4 ритмических этюда. Техника сериализма.
14. Л.Даллапиккола – опера «Улисс»
15. А.Шнитке – «Гоголь-сюита»
16. С.Губайдуллина – кантата «Ночь в Мемфисе»
17. Э.Денисов – опера «Жизнь с идиотом»
18. П.Булез – вокальный цикл «Молоток без мастера»
19. Р.Щедрин – Музыка российских провинциальных цирков

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Акопян Л.О. Музыка XX в. Энциклопедический словарь. - М.: Практика, 2012. – 855 с.
2. Друскин М. Игорь Стравинский. – М-Л.: Советский композитор, 1974.
3. История зарубежной музыки XX век: Учебное пособие, составление и общая редакция Н.А. Гавриловой. – М.: Музыка, 2005, - 576 с.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учеб.пособие для вузов, доп.МО РФ/ отв.ред. Т.Н.Левая. – СПб.: Композитор, 2010. //www.e.lanbook.com
5. Ковнацкая Л. Бенжамен Бриттен. - Л.: Советский композитор, 1974.
6. Минакова А., Минаков С. История мировой музыки: Жанры. Стили. Направления. - М.: Эксмо, 2010, - 544 с.
7. Музыка XX век. Очерки. - М.: Музыка, 1977.
8. Росс А. – Дальше – шум. Слушая XX век. - М.: Астрель, 2012. – 559 с.
9. Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке: Учеб.пособие. - М.: Музыка, 2011.
- 10.Терешина М. История русской музыки. М: Эксмо, 2012. – 704 с.
- 11.Фрай С. Неполная, но окончательная история классической музыки. – Фантом Пресс, 2012. – 512 с.