

**Министерство культуры Республики Беларусь
Учреждение образования Новополоцкое государственное музыкальное училище**

Современные музыкальные стили.

**(программа учебного курса для учащихся ССУЗов
по специальности музыковедение)**

**Составитель Васильева Е.Н.
преподаватель Новополоцкого
музыкального училища**

**г. Новополоцк
2003 г.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Курс «Современные музыкальные стили» читается на теоретических отделениях музыкальных училищ. Для него отведены 34 часа последнего VIII семестра обучения. Таким образом, курс органично завершает и дополняет самой современной информацией знания музыковедов по программе «Всемирной музыкальной литературы».

Цель курса — ознакомление с художественными процессами, явлениями, течениями и тенденциями второй половины XX века в музыкальной сфере. На сегодняшний момент не существует учебника или монографии, в которой информация о развитии музыки за последние пятьдесят лет была бы систематизирована и с точки зрения историко-стилистических перемен, и с позиций анализа современного музыкального языка. Поэтому данная программа должна помочь педагогам и учащимся сориентироваться в огромном количестве разрозненных публикаций и мнений, составить отчетливую картину музыкальной жизни этого периода.

Мы предлагаем примерный вариант периодизации и систематизации материала, удобный, на наш взгляд, для его изучения. При этом преподавателю надо учитывать, что одни и те же процессы протекали в разных странах не синхронно, хотя некоторые явления в искусстве возникали и развивались параллельно.

Поскольку на данном временном этапе лидерами новых веяний и экспериментов в музыке были представители Западной Европы и Америки, именно их изыскания и достижения подлежат рассмотрению в первую очередь. Русские композиторы осваивали новые стили и техники с опозданием и в особых условиях. Эту тему и вопросы художественной ценности творчества возможно развить на последних занятиях курса. Она, скорее, связана с проблемой индивидуального стиля и не переросла в формирование школ, направлений и течений в русской музыке. Тем не менее, в списке музыкальных иллюстраций после каждого раздела среди типичных образцов приводятся сочинения и русских (советских), и белорусских композиторов широко и интересно использовавших новейшие приемы и техники в чистом виде или в синтезах.

Имея многолетний опыт работы с учащимися - теоретиками в рамках данного курса, мы хотим уточнить некоторые практические моменты:

- данный курс логически связан с зарубежным разделом «всемирной музыкальной литературы», но поскольку он завершается в V-VI семестрах, уместно первое занятие посвятить обзору характерных явлений первой половины XX века;
- следует заострить внимание на отсутствии единого канона и стиля в XX веке, особенно второй его половине, на дискуссионности и подвижности терминологии, на открытости композиторской практики для многочисленных влияний, смешений и взаимодействий;
- данный курс в учебном плане обозначен как «Современные музыкальные стили», но реальная творческая панорама века скорее указывает на приоритет техник и тенденций (как результат их взаимодействий и плюрализма мышления, могут возникать направления или «стили на неоднородной основе» (Д. Лихачев), например, неоромантизм, неофольклоризм);
- в силу сложности музыкального материала для слухового освоения, советуем прослушивание сопровождать комментарием педагога к избранным иллюстрациям по каждой теме;
- в зависимости от подготовленности и продвинутости группы, материал может предлагаться более сжато, в виде обзора характерных черт и направлений, варьироваться по усмотрению преподавателя.

Данный тематический план и программа рассматривает наиболее значительные стилевые и технологические тенденции конца XX века и может быть дополнен по мере появления новых публикаций, музыкальных записей и по желанию педагога.

Примерный тематический план.

№ п/п	Название темы	Кол–во часов
1.	Краткий обзор новых художественных явлений первой половины XX века. Проблема стиля в современной музыке.	2
2.	Обзор основных тенденций в композиторском творчестве второй половины XX века. Круг тем, жанры, формы, техники, методы, интонационный материал.	2
3.	Поствебернианство. Периодизация. Теория и практика. Сериальность и пуантилизм в различных художественных концепциях.	2
4.	Новые техники и методы музыкального творчества. Алеаторика. Конкретная музыка. Путь к «открытой форме».	2
5.	Электронная и компьютерная музыка.	2
6.	Сонористика.	2
7.	Минимализм.	2
8.	Кризис авангарда 60-х годов. Музыка и политика. Медитативная музыка.	2
9.	Постмодернизм 70-90 –х годов.	2
10.	Полистилистика и коллаж.	2
11.	Новая фольклорная волна в русской музыке 60-80 –х годов.	2
12.	Классические традиции в современной музыке. Неоклассицизм и стилизация сегодня.	2
13.	Нео-неоромантизм в музыкальном творчестве третьей четверти XX столетия.	2
14.	Джаз и новая музыка.	2
15.	Духовная музыка в мировой музыкальной практике 70-90-х годов XX века. Литургическое начало в русской музыке.	2
16.	Значение персонального опыта в современной музыке. Проблема индивидуального стиля. Стиль и эволюция творческой личности.	4
Всего		34

Краткий обзор новых художественных явлений первой половины XX века.

Отражение в музыке сложной, конфликтной атмосферы XX века. Пестрота жизненных и художественных явлений. Проблемы периодизации истории музыки в XX столетии. Музыкально-творческие виды XX века (В. Конен). «Языковая революция» (Л. Раабен) в музыке. Новые звуковысотные системы. Гармонические новации А. Скрябина, политональность и полимодалность Д. Мийо, А. Онеггера, Ф. Пуленка и др. Обновление гармонических ресурсов за счет народных ладов и национальных фольклорных элементов (М. Фалья, З. Кодай, Б. Барток, А. Руссель и т. д.). Экспрессионизм и Нововенская школа А. Шенберга. Эксперименты русского авангарда (А. Лурье, Н. Рославца, И. Вышнеградского). Модификации жанровых и стилистических моделей у И. Стравинского и французской «шестерки».

Разнообразие и расслоение художественных тенденций. Дебаты о современном — традиционном, национальном — наднациональном. Выход на мировую арену молодых профессиональных национальных культур (американской, бразильской, болгарской, греческой и др.). Диахронность эволюции художественного творчества разных стран. Миграция национальных культур в преддверии второй мировой войны. Взаимодействие профессиональной «серьезной» музыки с эстрадой, джазом, киномузыкой, фольклором и т. д.

Соотношение Новой и Новейшей музыки. Проблема стиля. Плюрализм стилевых установок в творчестве второй половины века, нарушение представлений о жанровых, стилистических, формообразовательных нормах. Утверждение понятия «техника композиции» в качестве самостоятельной художественно-эстетической категории. Новейшая музыка как эпоха индивидуальных проектов и творческих идей.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Здесь уместен ряд примеров по выбору педагога, характеризующих контрастные тенденции художественной практики столетия.

Возможны сочинения Ч. Айвза, И. Стравинского, А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, А. Скрябина, Б. Бартока, Э. Вила-Лобоса, Дж. Кейджа и других композиторов по выбору педагога.

Обзор основных тенденций в композиторском творчестве второй половины XX века. Круг тем, жанры, формы, техники, методы, интонационный материал.

Социально-идеологические импульсы новых культурных процессов. Стилевой перелом середины века. Авангард и традиция. Изменение способа видения мира. Интеллектуальность. Поиски «сверхнового». Интерес к внеевропейским культурам. Новые формы молодежного самовыражения: хиппи, гошизм, рок-н-ролл.

Антивоенная тема в искусстве (Д. Шостакович, Б. Бриттен, К. Пендерецкий, Ф. Феллини, Дж. Де Сантис, А. де Сент-Экзюпери, Г. Белль и др.). Музыка и политика.

Манифесты поставангарда. Культ эксперимента. Технический прогресс и звуковая инженерия в музыкальном творчестве. Эволюция идей и стилистики неавангарда: от «непроизведений» Д. Кейджа через постсериальность, открытые формы и недетерминированность до возврата к «тональным полям тяготения».

Кризис поставангарда. Поиски новой выразительности 80-90-х годов. Содержательные, жанровые, композиционные и стилевые аспекты в музыке последних десятилетий XX века. Синтетические формы творчества. Смещение серьезной и легкой музыки. Концепции индивидуального и внеиндивидуального стиля. Новый традиционализм. Многообразие стилевых приемов и установок, свободное и комбинированное их применение современными авторами.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Сочинения второй половины XX века по выбору преподавателя.

Поствебернианство. Периодизация. Теория и практика. Сериальность и пуантилизм в различных художественных концепциях.

Личность и идеи А. Веберна. Их отражение в музыке авангарда середины XX века. Истоки не-оавангарда. 1946 г. «Дармштадтские курсы», их цель, направления деятельности. Сферы внимания К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Д. Кейджа, П. Булеза, Э. Вареза и др. Теоретические установки Т. Адорно, К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса. Студии- центры экспериментов в Кельне, Гамбурге и за пределами Германии. Лекции О. Мессиана о монохромии. Ведущие сферы интересов: а) поиски нового звукового материала; б) рационализация музыкальной структуры.

50-е годы. Период Большого авангарда. Создание необычных звучаний (электронные средства), новых способов организации материала (тотальный сериализм). «Открытая форма». Противоречия желаемого и композиторской практики. Надивидуальность стиля.

60-е годы. Кризис Большого авангарда. Новые творческие установки: а) безграничное расширение стилового диапазона; б) ограничение минимумом материала и элементарной техникой. Пути реализации: коллаж, сонористика, минимализм. Поиски Д. Лигети, Л. Берио, Т. Райли и др.

Постмодернизм 70- 80-х годов. Идеи «тотального театра», полистилистический плюрализм, возврат к классическому инструментарию и формам. «Новый традиционализм» К. Штокхаузена, Б. А. Циммермана, Х. В. Хенце.

Обзор стилей и техник поставангарда.

СЕРИАЛИЗМ. Серия — как всеобъемлющий организующий элемент звуковысотной ткани произведения. Сериальность как более высокая ступень серийной организации. Три стадии в эволюции серийной музыки (по Л. Ноно):

- творчество А. Шенберга;
- распространение серийного принципа на все характеристики музыкального звука, микро-дифференциация ритма;
- интегральный сериализм, подчиняющий все элементы композиции.

Комбинационная игра. Психовизуализм Расла Эткинза. Опыты П. Булеза, О. Мессиана, Л. Ноно, Л. Берио. Перспективы сериальности в музыке конца XX века (Д. Шостакович, Э. Денисов и др.)

ПУАНТИЛИЗМ как техника, основанная на комбинациях изолированных звуков, не соотносенной ни с какой музыкально значимой системой. Оперирование фактором плотности ткани, работа с четырьмя измерениями звука, артикуляцией. Пуантилизм и сериальность. Ограниченность возможностей и перспектив техники из-за чрезмерной дифференцированности элементов.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Мессиаан О.	Четыре ритмических этюда.
Штокхаузен К.	Игра перекрещиваний.
Стравинский И.	Движения.
Булез П.	Полифония Х. Структуры.
Ноно Л.	Оркестровые вариации на тему Шенберга.
	Полифония- монодия- ритмика.
Булез П.	Молоток без мастера.
Штокхаузен К.	Фортепьянные пьесы
Денисов Э.	Солнце инков.
	Соната для скрипки.
Гейварт К.	Перекрестная игра.
Пярт А.	Некролог.
	Симфония «Полифония».
Шнитке А.	Соната для скрипки.
Смольский Д.	Вариации на basso ostinato
Кузнецов В.	Стужка Мебіуса.
Залетнев О.	Камерная симфония.
Пыталев Ф.	Симфония №10 «Черная быль».

Новые техники и методы музыкального творчества. Алеаторика. Конкретная музыка. Путь к «открытой форме».

Антитеза сериальности — АЛЕАТОРИКА. Фактор случайности в создании формы или других элементов композиции. Два вида алеаторики: «ограниченная, контролируемая» (В. Лютославский, П. Булез) и неограниченная, недетерминированная, тотальная (Д. Кейдж, К. Штокхаузен, С. Буссотти). Алеаторика в творческом и исполнительском процессе. Новые формы нотной записи. Музыкальная графика. Поливерсионная нотная запись. Авторские инструкции. Трактат «АЛЕА» П. Булеза (1957). Принцип «открытой формы» (1953 — 1960) в алеаторике как возможность обновления при каждом исполнении. Момент - формы К. Штокхаузена.

КОНКРЕТНАЯ музыка (термин П. Шеффера). «Театр шумов» миланских футуристов (1916), шумофон А. Руссоло — первые шаги к конкретной музыке. Кардинальное переосмысление функции звука в качестве основы для композиции. Создание музыкальных конструкций из звуков окружающего мира (с 1948 г.). Преобразование звуковой «натуры» и традиционной музыки в сонористические эффекты (магнитофонная запись, монтаж). Изобретения П. Шеффера: фоноген и морфофон. Пути обработки материала. Изживание музыки как таковой. Эффект новизны как цель машинных манипуляций. Французская (П. Шеффер, П. Анри, Э. Варез) и американская (Д. Кейдж, В. Усачевский) школы конкретной музыки. Чистота экспериментов и сочетание их с сериальностью. Использование магнитофона в качестве оркестра. Проблемы и способы нотации. Выработка нового мышления. Конкретная музыка как предтеча масштабных электронных экспериментальных композиций.

Tape music (магнитофонная музыка) и варианты ее применения в наши дни.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Штокхаузен К.	Циклы. Контра- пункты.
Булез П.	Соната для фортепиано № 3
Кейдж Д.	Музыка перемен.
Лютославский В.	Венецианские игры.
Шнайдер П.	Вавилон.
Денисов Э.	Силуэты.
	Пение птиц.
Шеффер П.	Этюд с турникетом.
	Этюд с кастрюлями.
	Этюд с железными дорогами.
Шеффер П., Анри П.	Симфония для одного человека.
Мессиаан О.	Тембры — гармонии.
Губайдулина С.	Vivente — non vivente.
Копытько В.	Колыбельная.
Бельтюков С.	Симфония № 1
	Музыка для гобоя и магнитофонной ленты.
Кузнецов В.	Цезий-137.
Ходоско О.	Симфония №1.

Электронная и компьютерная музыка.

Технические изобретения 1 половины XX века: динамофон, Терменвокс, электроорган, Волны Мартено и др. Кельнские и Парижские студии электронной музыки середины 50-х годов. Создание звуковых объектов электронным генератором. Эксперименты Х. Аймерта, Р. Байера, Д. Лигети, К. Штокхаузена, А. Пуссера, П. Булеза и др. Радикальное обновление звукового материала. Изменение представления о физических свойствах звука, его семантических возможностях. Цифровая индексация звука. Получение синусоидных чистых звуков. Способы формирования из них новых акустических структур на синтезаторах (с 1964 г.). Опыты с новой стереофонией. Построение нетрадиционного звукового пространства. Партитуры с комментариями. Нотация музыкантов и нотация техников (инженеров). Серийные вариации на звуковые смеси. Возможности тотальной организации музыки. Избегание предметных ассоциаций: результат и процесс важнее восприятия. Бедность впечатлений при богатстве возможностей — парадокс электронной музыки.

Математические проекты в музыке композиторов с техническим образованием (К. Штокхаузена, П. Шеффера, П. Булеза, Б. Блахера, Я. Ксенакиса). Вариабельные метры Б. Блахера. Теория вероятности и теория алгоритмов в «стохастической музыке» Я. Ксенакиса. Теоретическое обоснование новых творческих методов. Формирование компьютерных программ. Типы компьютеров и сферы их применения. Оригинальные русские изобретения: АНС, Эквотин. Использование синтезаторов нового поколения в музыке 80-х- 90-х годов. Смешанная музыка (электроника, голос, акустический инструментарий). Практика «mix-форм» и интерактивных композиций.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Ксенакис Я.	Метастазис. Диаморфозы Ахорриписис. Терретектор.
Кейдж Д.	HPSCHD.
Штокхаузен К.	Циклы. Этюды.
Кейдж Д.	Образы
Лигети Д.	Артикуляция.
Ксенакис Я.	Ваhog.
Варез Э.	Электронная поэма.
Литвиновский А.	Предчувствие. Ночные звоны. Витраж. Стикс.
Бельтюков С.	Музыка моря.

Сонористика.

Новый вид современной техники композиции (с конца 50-х годов), использующий красочные звучания, воспринимаемые как высотно-недифференцированные. Предтечи сонористики в музыке 1 половины XX века (фонизм и сонорно окрашенная гармония Дебюсси и Равеля, аккорды — соноры Скрябина, созвучия — кластеры Айвза и Коуэлла, пуантильная сонорность Веберна, сонорные пласты Прокофьева и др.). Разработка принципов новой техники Дьердем Лигети. Сонорный субстрат как результат синтеза и основное содержание. Суммарные тембры — сонорности. Отделение тембра звука от его источника, разнонаправленность их использования.

Композиция как итог естественного развертывания сонорного материала, определяемый его свойствами. Многообразие способов добывания звуков. Сонорная трактовка музыкальных и внемузыкальных шумов. Расширение артикуляционной палитры и вокальных приемов. Привлечение электронных и акустических приборов и инструментов для создания «музыки звучностей». Отрицание фонизма и тоновости. Автономизация звуковой краски.

Преодоление изолированного использования сонорной техники в конце 60-х годов. Возврат к партитурной записи. Приемы сонорности в музыке 70-х – 90-х годов.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Лигети Д.	Атмосферы. Приключения. Явления. Реквием. Новые приключения.
Шнитке А.	Pianissimo.
Пендерецкий К.	Трен. Флюоресценция.
Лютославский В.	Три поэмы на стихи А. Мишо.
Щедрин Р.	Звоны.
Денисов Э.	Знаки на белом.

Залетнев О.
Кузнецов В.

Три пьесы для ударных.
Credo.
Стужка Мебиуса.

Минимализм.

Минимализм как философская и творческая концепция в искусстве США и Западной Европы рубежа 50-60- годов. Влияние школы Д. Кейджа и художников Minimal Art. Значение первичных элементов (тишина, отдельный звук, простые акустические сочетания). Реакция на структурные усложнения авангардной музыки, особенно, сериализм.

Разработка репетитивной техники в творчестве С. Райха, Т. Райли, Ла Монта Янга и Ф. Гласна в конце 60-х годов. Поворот к пентатонике, внеевропейским ладам. Новое обретение метра и тональности. Учет психоакустических феноменов, использование балийских, африканских, индийских и других внеевропейских музыкальных традиций. Осмысление одного звука, аккорда в композиции. Роль слушателя в развертывании последовательного процесса. Четыре метода работы с неизменными гармоническими моделями: смещение фаз, выстраивание последовательных импульсов, окраска звука, неравномерное продление отдельных тонов. Использование визуальных факторов для усиления впечатления.

Новые черты репетитивного течения в 70-е годы. 1. «Процесс сложения» Ф. Гласса. 2. Отказ от электронных инструментов. 3. Возврат социальной и политической темы в операх Ф. Гласса. 4. Сочетание репетитивных методов с поп- музыкой (С. Райх, Д. Адамс), с различными художественными задачами вне минимальной концепции (М. Найман, А. Пярт, В. Мартынов). «Новая простота» в музыке 70-х - 80-х годов. Судьба статической композиции. Применение свободной репетитивности в любых формах, комбинациях и концепциях.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Райли Т.	Радуга в изогнутом воздухе. In C.
Райх С.	Dramming.
Ла Монт Янг.	Черепаша, ее мечты и путешествия Work in progress.
Гласс Ф.	Музыка в 12 частях. Музыка в однородном движении.
Пярт А.	Tabula rasa Fratres.
Мартынов В.	Passionslieder.
Адамс Д.	Shaker loops.
Циммерман Б. А.	Тишина и возвращение.
Кузнецов В.	Цезий-137 Цені шкла.

Кризис авангарда 60-х годов. Музыка и политика. Медитативная музыка.

Доведение экспериментальных идей до предельных границ. Переоценка прошлых десятилетий. Борьба различных устремлений внутри авангарда. Возврат к мелодии, консонансу, трезвучию, тональности, партитурной записи и т. д. Влияние социальных процессов на искусство. Контркультура в Западной Европе и Америке. Борьба за слушателя. Новые формы массовой культуры: хэппенинг, театр абсурда, рок-музыка. Пародия, инструментальный театр и анти-опера М. Кагеля.

Социально- политические мотивы в музыке. Отражение событий современности. Проблема «ангажированности» искусства. Политическая актуальность, документальность и пафос революционных преобразований в музыкальных проектах Л. Ноно, Х. В. Хенце, И. Юня и др. Возврат к крупным жанрам (опера, кантата). Оппозиция «дармштадтской школе». Выбор художественных средств.

Распространение восточных религий и философий в Западной Европе и США в 60-е годы. Новый ориентализм в творчестве О. Мессиана, Д. Кейджа, К. Штокхаузена. Медитативная музыка, ее особенности, близость к минимализму. Идея «мировой музыки» К. Штокхаузена.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Кагель М.	Людвиг ван Государственный театр. Акустика.
Ноно Л.	Освещенный завод. Прометей. Musika-manifesto №1
Хенце Х.	Плот Медузы.
Мессиан О.	Цветы града небесного. Преображение Господне. Медитации о мистерии святой Троицы.
Штокхаузен К.	Stimmung Мантра. Гимны. Из семи дней. Настроение.
Юнь И.	Концерт для виолончели с оркестром. Камерная симфония «Жертвам свободы».
Кузнецов В.	Цезий-137.
Пыталев Ф.	Симфония №10 « Черная быль».
Поплавский	Dea luna.

Постмодернизм 70-90 –х годов.

Теоретические и эстетические основы постмодернизма. Дискуссии о природе, социальной и духовной сущности музыки. Кризисные явления в судьбе и творчестве композиторов- авангардистов. Резкая смена установок и манеры. Радикальный эклектизм. Множественные формы музыкальной практики. Сближение с поп- музыкой, театрално- массовыми зрелищами. Демократические тенденции, новое отношение к публике. Сложная ассоциативность, многозначность «звуковых событий».

Модификация творческих критериев. Умеренное и рафинированное использование техник большого авангарда. Стилевой плюрализм, безграничное расширение стилистического диапазона в сочетании с минимумом материала и элементарной техникой. Концепция внеиндивидуального стиля.

Новый традиционализм. Возврат к красоте, необработанному звуку, «живому» инструментарию, элементам классической музыкальной ткани. Привлечение стиливых моделей прошлого. Ревизия классического наследия. Смена кумиров. Ярчайшие представители музыкальной культуры последней трети XX века. Опера и концептуальный симфонизм в этот период.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Кагель М.	Из Германии.
Шнебель Д.	Ревизион.
Циммерман Б. А.	Алагона.
Штокхаузен К.	Знаки зодиака.
Хенце Х. В.	In Vitalino Radoppiato
КейджД.	Квартеты
Ноно Л.	Дороги нет, но надо идти вперед.
Уэббер Э. Л.	Иисус Христос- суперзвезда.
Шнитке А.	Пер Гюнт История доктора Фаустуса. Симфония№3
Денисов Э.	Пена дней. Симфонии. Концерты.
Губайдулина С.	Звуки... смолкают. Ступени.

Полистилистика и коллаж.

Коллажная волна в живописи и музыке 60-70-х годов. Коллаж, цитата, псевдоцитата. Надивидуальный стиль авангарда на переломе. Переход от герметичности к открытости. Эффект стилистического шока в трагедийных или философских концепциях Л. Берио, Б. А. Циммермана, А. Пярта и др. Коллаж в сложных ассоциативных и программных опусах. Парадоксальность как стилевая черта этого периода. Путь от коллажа к полистилистике.

Многообразие возможностей и вариантов применения полистилистической техники. Полистилистика в различных художественных контекстах: от эклектики или диалога с прошлым (диалога стилей) до сложной концептуальности. Монтажно-коллажная техника в сравнении с «плюралистическим способом композиции» (Б. А. Циммерман). Новый синтез искусств. Музыкальное и немusическое. Проблема художественного времени в полистилистических сочинениях. «Инструментальный театр» и «анти-антиопера» в свете игры стилей, ассоциаций, сознательного и бессознательного и т. д. Универсальные свойства полистилистики.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Щедрин Р.	Анна Каренина.
Пярт А.	Коллаж на тему ВАСН.
Циммерман Б. А.	Дом Сэма Эгоса. Солдат Алагона
Берио Л.	Collage-симфония.
Шнитке А.	Жизнеописание. Симфонии № 1, 5 Concerto- grosso №1.
Штокхаузен К.	Гимны. Opus 1970.
Чайковский Б.	Симфония №2.
Лигети Д.	Le Grand Macabre
Кейдж Д.	Евроопера 1& 2
Копытько В.	Куранты
Смольский Д.	Симфонии № 2, 9
Залетнев О.	Концерт для голоса и камерного оркестра.

Новая фольклорная волна 60-80 –х годов.

Интенсивное обращение к старине и фольклору в произведениях 60-х годов. Новая фольклорная волна в русской музыке. Возобновление фольклорных экспедиций. Использование собственных вариантов напевов, подлинных текстов. Опыт И. Стравинского в создании новой техники филигранной работы с мотивом. Изменения в восприятии фольклора. Современное видение и слышание народных музыкальных пластов.

Древнерусское пение, культура колокольного звона, церковные напевы, частушка в свободном преломлении композиторами разных школ. Новый смысл фольклорного цитирования. Тщательная фиксация манеры и интонационных особенностей первоисточника. Своеобразная связь фольклора и новейших техник письма (например, нетемперированная природа исполнения — микрохроматика, органическая свобода — алеаторика, специфическое многоголосие — сонорика и т. д.)

Множественность вариантов взаимодействия материалов. Разработка фольклора с применением додекафонной серии. Фантазия и рациональность. Новая простота и изобретательность. Неофольклоризм и полистилистика. Панорама образно-художественных решений. Старинные обряды в современных фольклорно-сценических действиях.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Свиридов Г.	Курские песни
Щедрин Р.	Звоны. Озорные частушки. Не только любовь. Фрески Диониса.
Слонимский С.	Песни вольницы Вторая симфония
Денисов Э.	Плачи.
Тищенко Б.	Ярославна
Гаврилин В.	Перезвоны Русская тетрадь
Тормис В.	Заклятие железа
Горелова Г.	Дзявочыя песні Лирическая кантата Концерт для тромбона
Шлег Л.	Трава – мурава
Войтик В.	Казацкія песні
Помозов В.	Батлейка
Мдивани А.	Снапочак
Литвиновский А.	Зборная суботка Вяселле.

Классические традиции в современной музыке. Неоклассицизм и стилизация сегодня.

Выдающиеся музыканты конца XX века о проблемах новаторства, эксперимента и традиций. Классика и пути музыкального обновления в 70-90-х годах XX века. Стремление к «чистоте стиля», ясности при сохранении современного звукового арсенала. Возвращение к привычным средствам создания музыкальной ткани. Приемы ее переосмысления и усложнения: нетиповые композиционные решения; жанровые гибриды; изощренное тембровое одеяние и т. д. Свободная трактовка старинных стилей и жанров (отраженный неоклассицизм). Возрастающая роль полифонии. Использование неоклассического типа стилизового варьирования.

Некоторые сведения из истории неоклассицизма. Особенности стилизовых синтезов у композиторов разных национальных школ. Неоклассицизм И. Стравинского. Активизация стилизовых взаимодействий в современной музыке. Модели прошлого как носители образно-тематического и драматургического контраста. Жанры «музыкальных приношений» и «музыкальных портретов».

Прием стилизации в особых художественных замыслах, в кино- и театральной музыке. Распространение фольклорных и неоромантических стилизаций в музыке конца XX века.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Шнитке А.	Сюита в старинном стиле Посвящение Стравинскому, Прокофьеву, Шостаковичу Concerto – grossi
Слонимский С.	Песни трубадуров
Гаврилин В.	Листки старинного альбома
Щедрин Р.	Эхо – соната Музыка для города Кётена
Губайдулина С.	Offertorium
Бриттен Б.	Lachrimae
Шнебель Д.	Традиции
Стравинский И.	Монумент Джезуальдо Двойной канон памяти Дюфаи Проповедь, Притча и Молитва

Денисов Э.	Канон памяти И. Стравинского
Тищенко Б.	Двенадцать портретов для органа
Мдивани А.	Третья симфония «В стиле Барокко»
Глебов Е.	Симфония № 4
Абелиович Л.	Ария для скрипки
Вагнер Г.	Симфония № 2
Залетнев О.	Камерная симфония
Войтик В.	Сюита в старинном стиле
	Концерт для камерного оркестра
Бельтюков С.	Грустное приношение Моцарту.
Кузнецов В.	Мадригал.

Неоромантизм в музыкальном творчестве последней трети XX столетия.

Романтические тенденции 70-80-х годов, как протест против крайностей «большого авангарда». Манифест группы «Молодой авангард» (Германия). Отречение от сериальности и сонорики. Поиски новой красоты, простоты, выразительности. Попытка примирить непримиримое: новейшие и исторически сложившиеся выразительные средства. Неоромантические категории в новом стилевом контексте. Расширение содержательного диапазона новой музыки. Возвращение эмоционального смысла как критерия ценности. Поворот к внутреннему миру личности. Постигание эмоциональной сущности жизни. Эмансипация благозвучия. Свободное лирическое начало. Восстановление свойств и параметров музыкальной ткани романтиков. Проекция ее на сложную полистилистическую основу. Введение цитатных и аллюзийных источников. Специфика неоромантической фактуры. Апробирование неожиданных тембровых решений. Современный стилевой синтез и новые формы смешанного типа. Разнообразие концепций. Ассоциативность психологических процессов в новых романтических монологах. Монодрама в опере, балете, вокальном цикле. Возвращение к поэмности.

Скептическое отношение Л. Лигети и «вождей» авангарда к «романтическому ренессансу».

Индивидуальные стилистические симбиозы в творчестве крупнейших композиторов.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Пендерещкий К.	Скрипичный концерт. Потерянный рай.
Губайдулина С.	Час души. Рубайят.
Сидельников Н.	Романсеро о любви и смерти.
Кагель М.	Из Германии.
Шнитке А.	Соната для виолончели и фортепьяно.
Рим В.	Очертания Ре- диеза. Субконтур.
Велтон В.	Симфония №2. Вокальный цикл для Элизабет Шварцкопф.
Горелова Г.	Концерт для тромбона.
Щедрин Р.	Анна Каренина.
Сильвестров В.	Тихие песни. Симфонии №3,4,5.
Денисов Э.	Романтическая музыка.

Джаз и новая музыка.

Первая джазовая волна в серьезной музыке после первой мировой войны. Эстетика мюзик-холла и джазовые приемы в музыке «французской шестерки». Джазовые увлечения М. Равеля и И. Стравинского. Своеобразие стиля Дж. Гершвина и его влияние на европейскую культуру.

Многообразие новых направлений и джазовых школ во второй половине XX века. Усложнение и интеллектуализация джаза. Укоренение его в современной музыке как самостоятельной ветви, так

и в рамках стилевого синтеза (в том числе, искусств с различной социальной функцией). Взаимодействие традиционной музыки и джаза.

Сближение художественных позиций и выразительных средств джаза и новой музыки (включая поставангард). Например, блюзовое интонирование — современная микрохроматика; различные типы остинато и способы организации протяженных форм — минимализм, упрощение и логичность развертывания; импровизационность — стремление к творческой свободе во всех проявлениях и т. д. Принцип «игры» на всех уровнях музыкальной композиции (от образного до технологического). Обогащение инструментальной и вокальной палитры за счет джазовых тембров, составов и приемов.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Копленд А.	Фортепьянный концерт «Рифы».
Шнитке А.	Музык для фортепьяно и камерного оркестра.
Денисов Э.	Соната для саксофона и фортепьяно. 5 Geschichten vom Herrn Keuner.
Бернштейн Л.	Вестсайдская история. Прелюдии.
Импровизации Д. Брубэка, Ч. Кория, Д. Мак-Лафлина, М. Дейвиса и др.	

А так же:

Стравинский И.	Рэгтайм. История солдата.
Равель М.	Соната для скрипки. Концерт для левой руки.
Онеггер А.	Прелюдия и блюз.
Пуленк Ф.	Негритянская рапсодия.
Мийо Д.	Фуга на джазовую тему Сотворение мира (сюита из балета).
Гершвин Дж.	Рапсодия в стиле блюз. Порги и Бесс.
Глебов Е.	Мечта.

Духовная музыка в мировой музыкальной практике 70-90-х годов XX века. Литургическое начало в русской музыке.

Широкое распространение в музыке 60-70-х годов различных литургических форм (западных и восточных). Многочисленные поводы и условия возрождения интереса к духовным жанрам. Среди них: сложность социально-политических процессов; мировые катаклизмы, катастрофы, войны; проблема «вины», «покаяния», ответственности поколений ; 2000-летие Христианства и т. д. Проникновение духовных мотивов в светскую музыку: оперу, ораторию, рок-оперу. Серьезная потребность современного искусства в восстановлении связей и вечных ценностей. Постигание сущего через «память жанра». Обновление культовых форм современными средствами, применение полистилистики, сонорности, необычных исполнительских составов.

Особое значение восстановления литургической традиции в русской музыке с конца 80-х годов. Возвращение в храм и на концертную сцену богатейшего пласта духовной культуры от знаменного распева до наших дней. Синтез церковно-певческих традиций и современного концептуального мышления. Воплощение христианской тематики в инструментальной музыке.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Лигети Д.	Реквием.
Пендерецкий К.	Страсти по Луке. Te Deum Magnificat.
Губайдулина С.	Страсти по Иоанну. Семь слов.

Свиридов Г. Шнитке А.	Молитвы и песнопения. Реквием. Стихи покаянные.
Денисов Э. Артемов В. Пярт А.	Реквием. Реквием. Силлабическая месса. Credo Stabat Mater.
Мессиан О. Ходоско О.	Святой Франциск Ассизский. Литургия. Всенощное бдение. Симфония №1 «Покаянная».
Короткина А. Литвиновский А.	Стих покаянный. Месса. Да Божай Мати.
Бондаренко А.	Милость мира. Единородный Сыне.
Шлег Л.	Иконостас. Благовещение.
Копытько В.	Месса в честь святого Франциска Ассизского.

Значение персонального опыта в современной музыке. Проблема индивидуального стиля. Стиль и эволюция творческой личности.

Историческая изменчивость художественного мышления на протяжении второй половины XX века. Роль соотношения мирового и личного опыта в формировании композиторской индивидуальности. Сознательное и интуитивное в творческом процессе. Проблема новаторства, открытия значительные и ложные. Способность выбора. Оценка персонального вклада в развитие музыкальной культуры. Путь самовыражения и поиск новизны. Элемент индивидуального не только в средствах, но и в мировосприятии. Отражение веяний времени и эволюция авторского стиля на примере творчества К. Штокхаузена, Д. Лигети, Э. Денисова, А. Шнитке, К. Пендерещкого или других композиторов второй половины XX века.

Музыкальные иллюстрации к теме.

Прослушивание сочинений разных творческих периодов русских, белорусских и зарубежных композиторов XX века по выбору преподавателя.

Литература:

1. 100 композиторов XX века. Урал LTD 1999
2. Байер К. Репетитивная музыка. Советская музыка 1991 №4
3. Баташев А. Советский джаз. М., 1972.
4. Божич Р. Луиджи Ноно в Зеркале времени. Советская музыка 1991 №7
5. Бондаренко В., Дроздов Ю. История рок-музыки. Мн., 1997.
6. Булез П. Между порядком и хаосом. Советская музыка 1991 №7
7. Буцко Ю. Витольд Лютославский. Советская музыка 1972 №8
8. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. Исторические очерки. М., 1988
9. Вопросы современной музыки. Л. -М., 1963.
10. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 2. М., 1963.
11. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века (50-е — 80-е годы) М. 1989
12. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986
13. Джаз- квадрат. Ежемесячный журнал. Мн., 1998-2003.
14. Друскин М. Исследования. Воспоминания. Л., 1977
15. Друскин М. О Западно – европейской музыке XX века. Л., 1973
16. Житомирский Д. О технике композиции в XX веке. Советская музыка 1978 №11
17. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. М., 1989
18. Задерацкий В. Электронная музыка и электронная композиция. Музыкальная Академия. 2002. №2
19. Зайдель Е. Эстетика парадокса и музыкальный авангард. Советская музыка 1991 №7
20. Зейфас Н. Как пишут сегодня о зарубежной музыке XX века. Советская музыка 1987 №5
21. Зелинский Т. Когда прошло время «большого авангарда». В сб. Кризис буржуазной культуры и музыка Вып. № 4. М. 1983
22. История и современность. Л., 1981
23. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976
24. Козловская Е. О понятии «неоромантизм». В сб. Романтизм в музыке. Мн., 1999.
25. Конен В. Блюзы и XX век. М., 1980.
26. Конен В. Значение внеевропейских культур для профессиональных композиторских школ XX века. Советская музыка 1971 №10
27. Конен В. Легенда и правда о джазе. В кн.: Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1968.
28. Конен В. Рождение джаза. М., 1990
29. Конен В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994.
30. Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 2. М., 1973
31. Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976
32. Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 5. М., 1983
33. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974
34. Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект. Советская музыка. 1979, №3.
35. Михайлов М. Некоторые мотивы музыкального авангарда. В сб. Искусство и общество. М., 1991
36. Михайлов М. Стиль в музыке. М., 1981.
37. Музыка XX века. Очерки. (под редакцией Ярустовского Б.) Кн. 1. М. 1976
38. Мысовский В., Фейертаг В. Джаз. Л., 1960.
39. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М. 1988
40. Никитина Л. Советская музыка. История и современность. М., 1991
41. Овчинников Е. История джаза. Учебник в 2 вып. М., 1994.
42. Овчинников Е. Рок- музыка, история, стили. М., 1985.
43. Пантиелев Г. Музыка и политика. Советская музыка 1991 №7
44. Пospelов П. Минимализм и репетитивная техника. Музыкальная академия 1992 №4
45. Проблемы музыки XX века. Горький, 1977.
46. Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. М., 1982
47. Романтизм в музыке. Материалы научно- теоретической конференции. Мн., 1999.
48. Савенко С. Есть ли индивидуальный стиль в музыке поставангарда? Советская музыка 1982 №5

49. Сергиенко Р. Историко- стилевые аспекты эволюции гармонии в белорусской музыке второй половины XX века. В сб. Теоретическое музыкознание на рубеже веков. Мн. 2002.
 50. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1976
 51. Современное западно-европейское искусство. М., 1971.
 52. Современное буржуазное искусство. М., 1975
 53. Современные вопросы музыкознания. М., 1976
 54. Силевые тенденции в современной музыке 60-70 годов. Сборник статей. Л., 1979.
 55. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Размышления М. Л. 1971
 56. Стравинский И. Статьи и материалы. М. 1973
 57. Тараканов М. Звуковая среда современности. В сб. Теоретическое музыкознание на рубеже веков. Мн., 2002.
 58. Теоретические проблемы музыки XX века. М., 1985
 59. Теоретическое музыкознание на рубеже веков. Сборник статей. Мн., 2002.
 60. Традиции и современность. М., 1973
 61. Уильямс М. Краткая история джаза. Пер, с англ. США. Экономика. Политика. Идеология. 1974, №№10,11.
 62. Фейертаг В. Становление советского джаза. М., 1986.
 63. Харьковский А. Стохастические перекрестки Яниса Ксенакиса. Советская музыка 1991 №7
 64. Холопов Ю. Новые формы Новейшей музыки. В сб. Теоретическое музыкознание на рубеже веков. Мн., 2002.
 65. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. М. 1974
 66. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М.. 1992
 67. Холопова В. Музыка как вид искусства. М., 1994.
 68. Ценова В. К теории современной музыкальной композиции. Советская музыка 1991 № 9
 69. Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. М., 2001
 70. Чинаев В. Время — Пространство — Мгновение. Советская музыка 1991 №7
 71. Шеффер П. Я потратил свою жизнь впустую. Музыкальная Академия. 2003, №2.
 72. Шнеерсон Г. Заметки об авангарде 70-х. Советская музыка 1976 №1
 73. Шнеерсон Г. Сериализм и алеаторика – тождество противоположностей. Советская музыка 1971 №1
 74. Шнеерсон Г. Статьи о современной зарубежной музыке М. 1974
 75. Шнитке А. Коллаж и полистилистика . В книге: Музыкальные культуры народов. Традиции и современность М. 1973
 76. Щербакова Т. Современная музыка западной Европы и США (вторая половина XX века) программа учебного курса для консерватории. Минск. 1993
 77. Щербо Т. О соотношении категорий «жанр», «форма», «техника композиции» в камерной инструментальной музыке второй половины XX века. В сб. Теоретическое музыкознание на рубеже веков. Мн., 2002.
- Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. Книги 1-3 М. 1976-1980