

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Белгородский Валерий Савельевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.10.2024 17:28:51
Уникальный программный ключ:
8df276ee93e17c18e7bee9e7cad2d0edf4b82475

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 Музыковедения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория современной композиции

Уровень образования	ассистентура-стажировка	
Код и наименование специальности	53.09.01	Искусство музыкально-инструментального исполнительства
Вид подготовки	Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах	
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	2 года	
Форма обучения	очная	

Рабочая программа «Теория современной композиции» основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 9 от 08.04.2024 г.

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:

д-р иск., доцент М.Л. Зайцева

Заведующий кафедрой: Н.С. Ренёва

1. Цели освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Теория современной композиции» обучающийся должен:

- определять способ сочинения того или иного произведения второй половины XX – начала XXI веков;
- выявлять образную сферу и смысловые ориентиры в произведениях современной музыки;
- выбирать оптимальный путь передачи авторского замысла в своей исполнительской интерпретации.
- применять аналитические подходы к новейшим музыкальным явлениям и феноменам в творческом процессе.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы ассистентуры-стажировки

Дисциплина «Теория современной композиции» включена в Вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) Образовательного компонента 2 года обучения (Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)).

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущих дисциплин предыдущего уровня образования: бакалавриата и специалитета. Она также призвана способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков, определяемых содержанием других дисциплин вариативной части блока 2 «Дисциплины (модули)».

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 современной композиции <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	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 в области теории композиции	ПЗ, СР

<p>способность 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><u>Знать:</u> содержание современных философско-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>ПЗ, СР</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 области теории композиции</p>	<p>ПЗ, СР</p>
<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, виды композиционных техник XX и XXI веков, <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>	<p>ПЗ, СР</p>
<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>	<p>ПЗ, СР</p>
<p>способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю</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</p>	<p>ПЗ, СР</p>

мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4)	развития профессионального мышления, <u>Владеть:</u> навыками создания внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества	
способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)	<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> ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте <u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками искусствоведческого анализа музыкальных сочинений	ПЗ, СР
способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6)	<u>Знать:</u> композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель». <u>Уметь:</u> определять закономерности структуры музыкального произведения в связи с содержанием, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора <u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками искусствоведческого анализа музыкальных сочинений	ПЗ, СР
способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)	<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> определять закономерности структуры музыкального произведения в связи с содержанием, создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения <u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками искусствоведческого анализа музыкальных сочинений	ПЗ, СР

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

Показатель объема дисциплины	Трудоемкость
Объем дисциплины в зачетных единицах	2
Объем дисциплины в часах	72
Лекции (ч)	–
Практические занятия (семинары) (ч)	30
Самостоятельная работа (ч)	42
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. Общие проблемы современной композиции		–	Музыкальная хронология XX века. Новые эстетические тенденции музыки второй половины XX века	4	Коллоквиум
		–	Новый звук и нотация. Гармония и звуковысотная структура. Полифония и музыкальный склад. Музыкальное письмо. Форма	2	Доклад (сообщение)
Раздел II. Предпосылки возникновения авангардных течений в музыке		–	Музыка и композиционные техники довоенного авангарда	2	Коллоквиум
		–	Музыка и композиционные техники послевоенного авангарда	2	Доклад (сообщение)
		–	Некоторые особенности анализа произведений современной музыки	2	Коллоквиум
Раздел III. Композиционные техники		–	Двенадцатитоновые техники: серийность, сериализм, постсериализм	2	Доклад (сообщение)
		–	Сонорика	2	Коллоквиум
		–	Алеаторика	2	Доклад (сообщение)
		–	Полистилистика	2	Коллоквиум
		–	Пространственная музыка	2	Доклад (сообщение)
Раздел IV. «Новая простота и новая сложность»		–	Минимализм и репетитивная техника	2	Доклад (сообщение)
		–	Электроакустическая музыка	2	Коллоквиум
Раздел V. Новый звук и современное музыкальное исполнительство		–	Инструменты натурально-акустические. Инструменты в расширенной трактовке	2	Доклад (сообщение)
		–	Звуки человеческого голоса. Звуки электронного происхождения. Конкретные звуки	2	Коллоквиум
ВСЕГО часов в году				30	Зачет

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1	Общие проблемы современной композиции	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	10
2	Предпосылки возникновения авангардных течений в музыке	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	8
3	Композиционные техники	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	8
4	«Новая простота и новая сложность»	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	8
5	Новый звук и современное музыкальное исполнительство	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	8
		Подготовка к зачету	–
ВСЕГО часов в семестре:			42

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Теория современной композиции» 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. Логика музыкально-исторического процесса.
2. Кризис музыкальной культуры начала XX века
3. Генезис музыкальной революции XX века
4. Традиция и новаторство в XX веке.
5. Додекафония как композиционный метод. Шенберг

Темы для докладов (сообщений)

1. Минимализм как композиционная техника
2. Электронная музыка как эстетика и композиционная техника.
3. Новые способы звукоизвлечения для фортепиано.
4. Новые способы звукоизвлечения для струнных инструментов
5. Новые способы звукоизвлечения для духовых инструментов

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (зачет):

1. Основные черты музыкальной культуры XX века
2. Оливье Мессиаан
3. Исторические предпосылки возникновения «Новой музыки»
4. Чарлз Айвз
5. Эстетика «Нововенской школы»
6. Эдгар Варез
7. Опера второй половины XX века
8. Игорь Стравинский (поздний период творчества)
9. Симфония второй половины XX века
10. Арнольд Шёнберг

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	Апухтин А.Н.	Совет молодому композитору	учебное пособие	СПб. : Лань	2013	–	https://e.lanbook.com/book/21701
2	Гнесин М. Ф.	Начальный курс практической композиции	учебник	СПб. : Планета музыки	2022	–	https://e.lanbook.com/book/215576
3	Девятова О.Л.	Композитор в системе культуры	учебное пособие	Екатеринбург : УрФУ	2012	–	https://e.lanbook.com/book/98509
Дополнительная литература							
1	Афони́на Н. Ю.	Камерная инструментальная музыка XX–XXI веков: вопросы истории и теории жанра	учебное пособие	СПб. : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова	2015	–	https://e.lanbook.com/book/73593
2	Гуляницкая Н. С.	Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика)	монография	М. : Языки славянских культур	2014	–	https://e.lanbook.com/book/135597
3	Гуляницкая Н. С.	Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века	монография	М. : Языки славянских культур	2022	–	https://e.lanbook.com/book/135596
4	Демченко А. И.	Избранные статьи о музыке. Композиторы России XX века	сборник	Саратов : СГК им. Л.В. Собинова	2017	–	https://e.lanbook.com/book/151064
5	Лозинская В.П.	Русская музыка с древнейших времен до середины XX века	монография	Красноярск: Сибирский федеральный ун-т	2013	–	http://znanium.com/catalog/product/492764
6	Окунева Е. Г.	Принципы организации ритмических структур в сериальной музыке	учебное пособие	Петрозаводск : ПГК им. А.К. Глазунова	2014	–	https://e.lanbook.com/book/146090

7	Переверзева М. В.	Теория современной композиции: алгоритмическая музыка	учебное пособие	М. : РГСУ	2021	–	https://e.lanbook.com/book/201272
8	Переверзева М. В.	Алеаторика как принцип композиции	учебное пособие	СПб. : Планета музыки	2020	–	https://e.lanbook.com/book/145992
9	Переверзева М. В.	Композиторы нью-йоркской школы, или Экспериментальн ое направление в музыке США XX века	монография	М. : РГСУ	2020	–	https://e.lanbook.com/book/158508
10	Присяжнюк Д. О.	Риторический анализ в музыке XX века (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов)	учебное пособие	Н. Новгород : ННГК им. М.И. Глинки	2012	–	https://e.lanbook.com/book/108424 .
11	Фролова Т.М.	Духовные сочинения композиторов Нового направления (Московская школа)	учебное пособие	Кемерово : КемГИК	2013	–	https://e.lanbook.com/book/63611

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/>

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,	Веб-браузер	Версия программного обеспечения не ниже: Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс. Браузер 19.3
	Операционная	Версия программного обеспечения не ниже:

динамики, доступ в сеть Интернет	система	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.