

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств
Департамент музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы современной композиции»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Специальность

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)

Сольное исполнительство на фортепиано

Москва
2023

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 Основы современной композиции

Цель и задачи освоения дисциплины: является развитие творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной работы с основными элементами музыкальной фактуры и формы.

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний в области теории современной композиции; научить квалифицированно анализировать характерные средства и приемы изложения музыкального материала; практически освоить принципы сочинения в условиях ладогармонической системы; стимулирование обучающихся к самостоятельной практической деятельности по освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

дисциплина входит в вариативную часть блока 1. и изучается во 2 семестре.

4. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы ассистентуры-стажировки.

Знать: особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель».

Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора.

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

Ассистент-стажер в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими **профессиональными компетенциями:**

- способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9).

5. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Часов (по видам работ)	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)	14				

В том числе:					
Лекционные занятия					
Практические занятия			14		
Самостоятельная работа В том числе часов, выделенных на подготовку к зачету			58		
Форма промежуточной аттестации –зачет					
Всего часов/зачетных единиц	72 / 2з.е.		72		

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

6.1. Разделы дисциплин и виды занятий

		Лекции	Практич еские занятия	Самостоя тельная работа	Всего
1	Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация		4	14	18
2	Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением		4	14	18
3	Музыкальная форма. Период		4	14	18
4	Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Избранные циклические формы		2	16	18
	Форма промежуточной аттестации: зачет				
	Всего часов		14	58	72

6. 2. Содержание разделов дисциплины

п/ п	Наименование разделов	Содержание разделов
1	Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация	Музыка как процесс. Движение и статика в музыке. Динамическое развитие, кульминация. Образ и эмоциональное состояние. Музыкальные элементы как средства построения композиции. Лад. Интервалы. Аккорды и звуковые комплексы.
2	Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением	Монодия. Законы построения и развития. Лад. Дыхание. Распев. Свобода ритма. Анализ музыкальных произведений. Примеры: Григорианский хорал. Знаменный распев. Русская протяжная песня. Голосовая импровизация учеником мелодии на текст короткой фразы (без использования инструмента) в стиле изученных примеров. Условная нотная запись мелодии (с помощью фортепиано): фиксированная высота

		звука (точка на нотном стане) и приблизительное отображение длительности (расстояние между точками). Монодия в творчестве композиторов. Анализ музыкальных произведений.
3	Музыкальная форма. Период	Музыкальная форма классического образца. Период (общие понятия). Период с дополнением. Анализ музыкальных произведений.
4	Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Избранные циклические формы	Простая двухчастная форма. Анализ музыкальных произведений.

6.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные ¹)
1	Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.
2	Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.
3	Музыкальная форма. Период	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.
4	Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Избранные циклические формы	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.

Раздел 1. Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация

Вопросы для обсуждения:

1. Э. Григ. «Перезвон» (№ 35 из сб. «Лирические пьесы», тетрадь V, op.54); строительный материал — квинта, трезвучие.
Б. Барток. «Совместные звучания» («Микрокосмос», тетр. IV, № 110); строительный материал — квинта, терция.
2. С. Слонимский. «Лягушка»; строительный материал — секунда.
Ф. Пуленк. «Маленькие колокола» (№ 3 из цикла «Четыре ноктюрна»); строительный материал — кварта, терция.
3. С. Прокофьев. «Дождь и радуга» (№ 8 из цикла «Детская музыка»); строительный материал — звуковой комплекс.
4. Б. Барток. Багатель № 3; строительный материал — оstinатная фигура.

Раздел 2. Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением

Вопросы для обсуждения:

1. Р. Вагнер. Песня матроса из оперы «Тристан и Изольда»,
2. Б. Барток. Квартет № 6 (вступление к I части),

¹ например: деловая игра, мозговой штурм, дискуссионно-групповой метод, метод «Конференции идей», метод группового решения, проблемная лекция и т.п.

3. Д. Шостакович. Струнные квартеты №№ 1 (II часть), 6 (III часть).
4. Импровизация мелодии на фортепиано.
5. Подголосочная полифония.
6. Русская протяжная песня.
7. Импровизация мелодии с подголосками на фортепиано.
8. Нотная запись: определение размера (переменного размера) и распределение длительностей внутри такта.
9. Подголосочная полифония в творчестве композиторов. Обработка народных мелодий.
10. Б. Барток. Пьесы из цикла «Детям»: тетр. III, № 4 «Свадебная песня», № 16 «Жалоба», тетр. I, № 9 «Песня» и др.
11. А. Лядов. Обработки русских народных песен («Ты не стой, колодец», «Нападай-ко ли, нападай», «Как за речкой, братцы», и др.).
12. Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев. Обработки русских народных песен.
13. Гармония как соотношение аккордов. Устойчивый и неустойчивый аккорд. Тоника и доминанта. Кадансы с использованием аккордов расширенной тональности. Гармоническая фигурация.

Раздел 3. Музыкальная форма. Период

Вопросы для обсуждения

Музыкальная форма классического образца. Период (общие понятия). Период с дополнением.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

1. Ф. Шопен. Прелюдии A-dur (№ 7), e-moll (№ 4) op. 28,
2. П. Чайковский. «Утренняя молитва» из цикла «Детский альбом»,
3. А. Скрябин. Прелюдия op. 16 № 4,
4. С. Слонимский. «Полька белой лошади».

Период. Расширение, сокращение периода, различные виды вступлений и дополнений.

1. А. Лядов. Прелюдия b-moll op. 31 № 2,
2. А. Скрябин. Прелюдии g-moll (№ 22), Des-dur (№ 15) op. 11.

Раздел 4. Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Избранные циклические формы

Вопросы для обсуждения.

Простая двухчастная форма.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

1. Ф. Шуберт. Экосезы op. 18,
2. П. Чайковский. «Старинная французская песенка», «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом»,
3. С. Слонимский. «Принцесса-плакса»
4. Л. ван Бетховен. Багатель № 8 op. 119,
5. Р. Шуман. Пьесы из сборника «Альбом для юношества»: № 2 «Марш солдатиков»,
6. № 41 «Северная песня» и др.

Простая трёхчастная форма.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

1. Р. Шуман. Пьесы из сборника «Альбом для юношества»: № 8 «Смелый наездник», № 9 «Народная песенка» и др.,
2. П. Чайковский. «Полька», «Сладкая греза», «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Детский альбом»,
3. С. Слонимский. «Колыбельная кошки».
4. Ф. Шуберт. Благодородные вальсы ор. 77 (№ 12).
5. Ф. Шуберт. Сентиментальные вальсы ор. 50 (№№ 3, 5, 15).
6. С. Прокофьев. Мимолетность XVI.
7. С. Прокофьев. «Марш» из цикла «Детская музыка» (№ 10).

Знакомство с принципами организации небольших пьес в циклическую форму (сюита, цикл пьес для фортепиано).

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

1. С. Слонимский. «Принцесса, не умевшая плакать»
2. М. Мусоргский. Картинки с выставки
3. В. Цытович. «Чипполино»
4. С. Прокофьев. Мимолетности.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средства по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины:

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;

– подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. Заблаговременно, преподавателем ставится перед обучающимися проблемная ситуация, тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск информации.

Решение ситуационных и контекстных задач. Задача – цель, заданная в конкретных условиях и требующая эффективного способа ее достижения. Учебные задачи можно классифицировать по разным основаниям. В соответствии с характером анализируемой ситуации можно выделить следующие задачи:

- выполняющие функции овладения методологией и теоретическими знаниями;
- выполняющие функцию формирования профессиональных компетенций;
- выполняющие функции овладения трудовыми действиями, нормами и правилами профессиональной деятельности.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи

	справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Написание рефератов и докладов.	Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы. Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делается заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.

Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.
--	---

Задания для самостоятельной работы:

1. Анализировать музыкальную литературу (см. список музыкальной литературы).
2. Создание сочинений по модели анализируемого образца.
3. Создание сочинений, основанных на собственных музыкальных идеях.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1) Плужников, Константин Ильич. Механика пения. Принципы постановки голоса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. И. Плужников. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 19.04.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: https://e.lanbook.com/book/111800#book_link_5083.

2) Иванов, Алексей Петрович. Искусство пения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Иванов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 17.05.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/113961>.

3) Кочетов, Николай Разумникович. Вокальная техника и ее значение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Р. Кочетов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 18.01.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: https://e.lanbook.com/book/113164#book_name.

б) дополнительная литература:

1) Сафронова, Ольга Леонидовна. Распевки. Хрестоматия для вокалистов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Л. Сафронова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 08.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/140661>.

2) Стулова, Галина Павловна. Теория и методика обучения пению [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. П. Стулова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 17.01.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/112753>.

3) Карузо, Энрико. Искусство пения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Карузо, Л. Тетраццини. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 17.05.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/118738>.

4) Гутман, Оскар. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс]

: учеб. пособие / О. Гутман. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 08.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/140719>.

5) Лаблаш, Луиджи. Полная школа пения. С приложением вокализмов для сопрано или тенора [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Лаблаш. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 01.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/151815>.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

1. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
 2. <https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>
 3. www.mgpu.ru
 4. www.fipi.ru
 5. Российский портал открытого образования. Режим доступа: <http://www.ict.edu.ru>.
 6. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: <http://www.edu.ru>
 9. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: <http://www.school.edu.ru>
- Библиотека музыканта
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready=1&find_me=%EC%F3%E7%FB%EA%E0&x=0&y=0
10. Большая музыкальная энциклопедия <http://www.nervmusic.ru/>
 11. Открытый текст: электронное периодическое издание. Раздел: Музыка
<http://www.opentextnn.ru/music/Perception/>
 12. Педагогический портал // URL:<http://teacher.3dn.ru/>
 13. Педагогическая библиотека <http://pedlib.ru/>

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы:

информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научные электронные библиотеки ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности аспирантов, которые предусмотрены рабочей программой дисциплины, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Аудитория для групповых и индивидуальных занятий для работы со специализированными материалами (видеотека, фонотека, фильмотека)

Стол преподавателя – 1 шт., рояль Yamaha GC1 E/P – 2 шт., ноутбук HP IDS UMA i5-8265U 250 G7/15.6 inch FHD(1920x1080) Anti-Glare LED/8 Gb – 1 шт.

Аудитория для проведения групповых занятий

Стол преподавателя-1 шт., стол ученический – 12 шт., стул ученический – 24 шт., мультимедийный проектор Epson EB-S02(V11H433140) – 1 шт., интерактивный комплекс Teach Touch 3.0 65", UHD, 20 касаний, встроенный ПК Core i5. Win10 + Android 5.1 – 1 шт.