

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О. 28 «ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ»

Специальность 53.05.05 Музыковедение

Уровень образования: высшее, специалитет

Квалификация: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения – очная.

Музыкальный факультет.

Кафедра, ответственная за реализацию дисциплины: кафедра теории музыки.

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «1» августа 2017 г. № 732, зарегистрированный Минюстом РФ 21 августа 2017 г. (регистрационный номер 47873) и учебным планом по направлению подготовки **53.05.05 Музыкаведение**.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и утверждена на заседании кафедры теории музыки
«26» мая 2023 года, Протокол № 13

Заведующий кафедрой:

Трембовельский Е.Б., доктор искусствоведения, профессор

Разработчик:

Н.В. Девуцкая, кандидат искусствоведения, и.о. доцента

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – осмыслить установки и принципы современного музыкального искусства; рассмотреть феномен современной композиции в основных музыкально-теоретических аспектах.

К задачам дисциплины относятся: изучить стилевые и технологические процессы в музыке XX - начала XXI вв.; рассмотреть процесс формирования эстетики современной музыкальной композиции в исторической перспективе; уметь излагать научные положения и теоретические концепции в методическом ракурсе; ориентироваться в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

2.1. Дисциплина «Теория современной композиции» адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности **53.05.05 Музыковедение**, и входит в состав обязательной части учебного плана (Б1. О.28).

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами;

- Гармония - знание гармонической основы мышления разных эпох, различных звуковысотных систем и стилей;
- Инструментоведение- знание инструментов и их технических возможностей;
- Полифония- владение навыками сочинения в полифонических техниках, специальной терминологией, понимание законов полифонического письма в системе стилей и жанров разных периодов музыкальной истории – от эпохи Средневековья до XXI века
- Музыкальная форма- знание основных структурных принципов мышления, характерных для разных исторических эпох, способность осуществлять комплексный анализ произведения по нотному тексту, умение определять музыкальную форму, а также функции полифонических приемов и целостных построений в гомофонных формах.
- История музыки - способность ориентироваться в стилях, жанрах и формах разных эпох.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Код компетенции	Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-4	Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранных языках, для академического и профессионального взаимодействия.	Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. иностранном языке(ах); существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия.

		Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия. Владеть: методикой межличностного делового общения, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий.
УК -5	Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. Уметь: понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества; анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. Владеть: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия.
ОПК-2	Способность воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.	Знать: методы анализа современной композиции; Уметь: применять теоретические знания при овладении понятийно-категориальным аппаратом новой музыки; Владеть: навыками анализа нотного текста, расшифровки современной нотации.
ПК-2	Способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: важнейшие проблемы теории современной композиции; Уметь: определять преемственность и родство между различными направлениями современной музыки; Владеть: комплексным анализом современной музыки (зарубежной, отечественной);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	9 семестр	10 семестр
		Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>	2	3	4
Аудиторные занятия	29	16	13
в том числе:			
Лекции (Л)	22	14	8
Семинары (С)	7	2	5
Самостоятельная работа студента (СРС)	241	128	113
Вид промежуточной аттестации:	18		
экзамен (Э)			
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	288	144
	зач. ед.	9	3

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоёмкости	Аудиторные занятия		СРС
			Лекции	Семинары	
1	2	3	4	5	6
1.	О плюрализме авангардных направлений в музыке XX века. Новации 1 авангарда.	12	2		4
2	Техника, метод, система.	6	1		5
3	Концепция современной формы. Форма-материал.	7	1		6
4	Диалектика тонального и атонального письма в работах раннего Шенберга.	8	2		6
5	Многопараметровость в серийных композициях Веберна.	7	1		6
6	Эволюция серийности.	7	1		6
7	Проблемы организации пространства и времени.	7	1		6
8	Сериализм.	8	2		6
9	Техника групп, формульная композиция, концепция момент-формы у Штокхаузена.	8	1	1	6
10	Техника мультипликации Булеза.	7	1		6
11	Материал и конструкция в сонорной музыке.	8	1	1	6
12	Градации алеаторики.	8	1	1	6
13	Полистилистика.	8	1	1	6
14	Репетитивные принципы в моделировании минималистских композиций: Фелдман, Райх, Райли, Гласс.	7		1	6
15	Пространственная музыка. Эдгар Варез.	7	1		6
16	Американская теория рядов.	7	1		6
17	Взаимодействие электронных и естественно-акустических звучаний.	8	1	1	6
18	«Новая сложность»: Б. Фернейхоу.	8	1	1	6
19	Спектральный метод.	6	1		5
20	Смешанные техники.	6	1		5
	Экзамен	18			
Итого:		288	22	7	241

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	О плюрализме авангардных направлений в музыке XX века.	Обзор основных музыкальных течений и концепций XX века. Новации первого авангарда. Преемственность второго авангарда.
2.	Техника, метод, система.	Синонимическое использование понятий. Понятие «техника» в работах Мессиана, Когоутека, Денисова. Техника – как критерий классификации (ритмическая, серийная, алеаторическая, кластерная, синтетаккордов, тропов и т.д.). Отношение композитора к технике – критерий разграничения стилей. Тенденция от дополнительного структурирования к принципу глобального структурирования – движение от метода к системе.
3.	Концепция современной формы. Форма-материал.	Процессуальный и архитектурный аспекты построения композиции. 4 модели формы: движение от малого к крупному (индуктивный подход); движение от крупного к малому (дедуктивный подход); видение формы в малом плане – на уровне отдельных моментов; видение формы лишь в крупном плане — на уровне общей концепции (концепт-форма).
4.	Диалектика тонального и атонального письма в работах раннего Шенберга.	Признаки тональной (наличие центрального созвучия) и атональной (диффузной связи элементов) систем организации звуковысотности.
5.	Многопараметровость в серийных композициях Веберна.	Способы организации, тембра, ритма, динамики, артикуляции. Предпосылки возникновения серийности.
6.	Эволюция серийности.	Свободная атональность, техника тропов (Хауэр), синтетаккордов (Рославец), несерийная додекафония (Обухов), организованная атональность (серийность), додекафония, постдодекафония.
7.	Проблемы организации пространства и времени.	Пространственно-временные концепции Мессиана и Булеза. Преобразования ритма. Классификация способов организации пространства и времени.
8.	Сериализм.	Музыкальные манифесты сериализма: Структуры Булеза для двух ф-но, Перекрестная игра Штокхаузена.
9.	Техника групп, формульная композиция, концепция момент-формы у Штокхаузена.	Группа – определенное количество звуков, связанных посредством родственных пропорций в качестве переживания более высокого порядка. Группа как широкая гармоническая категория, равноправная категории аккорда. Новизна группен-формы (раздвижение традиционного двухмерного пространства – горизонталь-вертикаль, образование третьего параметра – глубины, краски, стерео). Формульная композиция как объединение серийного и серийного методов. Роль зародыша,

		генерирующего структуру и идеи музыкального целого. Количественные и качественные параметры формулы. Моноформульность, полиформульность. Понятие «пробы в музыке». Четыре основных свойства звука как формы проявления единой акустической основы – колебания. Форманта как единая мера ритмических и высотно-тембровых процессов, взаимосвязанных и переходящих друг в друга. Идея статической формы.
10.	Техника мультипликации Булеза.	Серия как функционально-порождающий процесс. Аналитические фазы в «Молотке без мастера». Ротации структурной формулы. Мультипликация объектов и образование гармонических полей. Препарация серии.
11.	Материал и конструкция в сонорной музыке.	Фонизм аккорда – свойство классической гармонии. Историко-стилевая типология сонорного материала: колористика, сонорика, сонористика. Фактурные формы сонорной музыки. Кластер. Классификация звуковых типов Новой музыки Х. Лахенмана.
12.	Градации алеаторики.	Предпосылки нефиксированности текста. Возможные соотношения стабильных и мобильных элементов: ткань мобильна – форма стабильна; ткань стабильна – форма мобильна; ткань мобильна – форма мобильна. Статья-манифест алеаторики «Алеа» П. Булеза. Способы ограничения алеаторики.
13.	Полистилистика.	Из истории полистилистики: жанры кводлибет, попури, пастиччо, вариации на заимствованную тему и т.д. Знаковые произведения: Б. А. Циммерман «Солдаты», А. Пуссер «Ваш Фауст», К. Штокхаузен «Гимны», Л. Берио Симфония. Термин «полистилистика». Статья-манифест Шнитке «Полистилистические тенденции в современной музыке». Типология: коллажная и симбиотическая полистилистики. Приемы и средства полистилистики: квазицитата, цитата, аллюзия, адаптация. Стилиевое, жанровое цитирование. Особенности полистилистической формы. Индивидуальная коллажная форма.
14.	Репетитивные принципы моделирования минималистских композиций: Фелдман, Райх, Райли, Гласс.	Эстетика новой простоты. Творческая концепция минимализма. Философия звука. Континуальное время. Преодоление авторского начала. Материал минималистской музыки. Первоэлементы: звук, интервал, аккорд, сонор, мелодическая попевка, группа – паттерны. Принцип репетитивности. Техники: репетитивные каноны (Т. Райли «In C»), фазовые сдвиги (С. Райх «Фортепианная фаза»), аддиция (Ф. Глас «Музыка в 12 частях»), аугментация (С. Райх «Четыре органа»), бинарные оппозиции (А. Пярт «Тривиум»), многопараметровая аддиция (Н. Корндорф «Ярило»).
15.	Пространственная музыка. Эдгар Варез.	Использование свойства пространства в художественных целях. Опыты Э. Вареза. Продолжение традиций в середине века: опусы

		Б. Мадерны, К. Штокхаузена. Творчество Я. Ксенакиса (Nomos Gamma, «Метастазис, «Политоп»). Предпосылки возникновения пространственных композиций в музыке XX века: стремление к обновлению материала; необходимость разнообразить формы подачи электронных звучаний в условиях концертного преподнесения публике; идея диалога, антифонности.
16.	Американская теория рядов.	Анализ атональной музыки, согласно теории А. Форты (set-theory). Pitch-class. Октавная эквивалентность. Интервальные классы. Комплементарные ряды.
17.	Взаимодействие электронных и естественно-акустических звучаний.	Конкретная музыка (Пьер Шеффер). Звуковой и музыкальный объекты. Первые опыты музыки для пленки. Электронная музыка. Образование Кельнской студии электронной музыки (практика Булеза, Пуссера, Берио, Кагеля, Лигети, Ксенакиса, Штокхаузена). Компьютерная музыка (термин чаще всего указывает на использование в процессе музыкальной композиции формальных алгоритмов). Стохастическая музыка — частный случай алгоритмической музыки. Детерминированные и стохастические процедуры. Ксенакис «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции». Акусматическая музыка (Франсуа Бэль) — упорядочивает широчайшую область электроакустики. Интерактивная музыка — предполагает неперенное присутствие компьютера как посредника. Компоненты электроакустической музыки: звуки, обертоны, звуковой спектр. Спектральный анализ. Аддитивный и субтрактивный синтез. Проблемы нотации. Сонограмма, акусмографическая нотация.
18.	«Новая сложность»: Б. Фернейхоу.	Направление, противопоставляющее себя эстетике «новой простоты». Творческая установка на развитие техники «вперед» и «вверх». <i>Новая сложность</i> — новая, по отношению к сложности тотального сериализма. Богатство технических открытий. Их аспекты: комплексная взаимосвязь процессов развития, происходящих одновременно внутри разных измерений музыкального материала; предельная структурированность; гигантский охват амплитуды каждого параметра; особый тип метрической системы с постоянными сменами размера, сложнейшие ритмические деления; редкое применение 12-тоновости, но вовлечение серийных процедур в процесс взаимосвязи различных пластов; использование разнообразных видов микрохроматики, сочетание в одном произведении микрохроматических гамм разного объема; предельная тембровая, артикуляционная и динамическая детализированность, использование

		всего звукошумового континуума; применение техники «генерирования».
19.	Спектральный метод.	Главные тенденции направления: создание оригинальных, ни на что не похожих звуков, дестабилизирующих композиционное мышление; систематизация парадоксальных комбинаций и сочетаний; работа со звуковыми шкалами величин; использование электроакустики в качестве научного обоснования работы со звуком. Основные принципы композиторов: детальное изучение спектра определенного звука на прекомпозиционном этапе творческой работы. Искусственное моделирование заданных природой звука закономерностей. Понятия микрофония – макрофония, микросинтез – макросинтез, спектр инструментальный – спектр синтетический. Лиминальные зоны.
20.	Смешанные техники.	Понятия политехники, миксотехники. Предпосылки политехники. Политехника – сознательное и систематическое смешение элементов, приводящее к новому качеству в отношении техники письма. Тенденция к индивидуализации – индивидуальный музыкальный проект.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

1. Изучение литературы по темам курса (глав учебника «Теория современной композиции», статей, авторефератов диссертаций).
2. Прослушивание сочинений, репрезентирующих определенное направление в современной музыке.
3. Подготовка и проведение семинарских занятий.

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	О плюрализме авангардных направлений в музыке XX века.	Изучение литературы.	А. Соколов. Введение в музыкальную композицию XX века, гл. 2. Теория современной композиции, гл.1, 2.	Проверка конспекта.

2	Техника, метод, система.	Изучение литературы.	А. Соколов. Введение в музыкальную композицию XX века, гл. 3, 5.	Проверка конспекта.
3	Концепция современной формы. Форма-материал.	Изучение литературы.	А. Соколов. Введение в музыкальную композицию XX века, гл.7. Теория современной композиции, гл. 9.	Проверка конспекта.
4	Диалектика тонального и атонального письма в работах раннего Шенберга.	Ознакомиться с анализом песни №5 из цикла «Книга висячих садов» op.15 на сл. С. Георге. А. Шёнберга	Н. Девуцкая. Вопросы анализа серийных композиций: учебное пособие, §1.3.	Собеседование по теме.
5	Многопараметровость в серийных композициях Веберна.	Изучение литературы.	Теория современной композиции, гл.10, §3.14.	Проверка конспекта.
6	Эволюция серийности.	Изучение литературы. Анализ пьесы Веберна из op.10 №4	Теория современной композиции, гл.10, §1-3. Музыка XX века: Московский форум.// Ю.Холопов. Техники композиции Николая Рославца и Николая Обухова в их отношении к развитию двенадцатитоновой музыки.	Проверка конспекта. Тестовые задания.

7	Проблемы организации пространства и времени.	Изучение литературы.	Теория современной композиции, гл.5. Цареградская Т. Время и ритм в музыке О. Мессиана. Кон Ю.Г. Пьер Булез как теоретик // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 4.	Проверка конспекта.
8	Сериализм.	Изучение литературы. Слушание Структур Булеза, Перекрестной игры Штокхаузена.	Теория современной композиции, гл. 10, § 4.	Проверка конспекта.
9	Техника групп, формульная композиция, концепция момент-формы у Штокхаузена.	Анализ Klavierstücke №2 Изучение литературы.	Теория современной композиции, гл. 10, § 5.1, 5.3 Савенко С.И. Музыкальные идеи и музыкальная действительность Карлхайнца Штокхаузена. // Теория и практика современной буржуазной культуры: проблемы критики.	Проверка конспекта. Семинар.
10	Техника мультипликации Булеза.	Изучение литературы. Слушание «Молотка без мастера» Булеза.	Теория современной композиции, гл. 10, § 5.2.	Проверка конспекта.
11	Материал и конструкция в сонорной музыке.	Изучение литературы. Слушание «Метастазис» Ксенакиса, «Атмосфер» Лигети.	Теория современной композиции, гл. 11.	Проверка конспекта. Семинар.

12	Градации алеаторики.	Изучение литературы.	Теория современной композиции, гл. 12. Булез «Алеа».	Проверка конспекта. Проведение семинара по теме: «От сериализма к алеаторике».
13	Полистилистика.	Изучение литературы. Слушание Симфонии Берио, Второй скрипичной сонаты Шнитке, «Силуэтов» Денисова.	Статья Шнитке «Полистилистическое течение в современной музыке. Теория современной композиции, гл.13.	Проведение семинара по теме: «Формы полистилистики». Тестовые задания.
14	Репетитивные принципы в моделировании минималистских композиций: Фелдман, Райх, Райли, Гласс.	Изучение литературы. Слушание «In C» Т. Райли, «Фортепианной фазы», «Drumming» С. Райха.	Теория современной композиции, гл.15. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века, гл.5, с. 564-643.	Тестовые задания. Семинар.
15	Пространственная музыка. Эдгар Варез.	Изучение литературы. Слушание «Пустынь» Вареза.	Теория современной композиции, гл.14. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века, гл.2, с. 135-158, гл. 4, с.488-493.	Проверка конспекта.
16	Американская теория рядов	Изучение литературы.	Е. Изотова «Теория рядов и анализ музыки XX века.	Проверка конспекта.
17	Взаимодействие электронных и естественно-акустических звучаний.	Изучение литературы.	Теория современной композиции, гл.17. Композиторы о современной композиции. Хрестоматия, с.213-239.	Проверка конспекта. Проведение Семинара по теме: «Пение птиц» Денисова: замысел и его реализация».

18	«Новая сложность»: Б. Фернейхоу.	Изучение литературы. Слушание «Adagissimo», «Трансцендентных этюдов», «Капсулы единства».	Теория современной композиции, гл.16.	Проверка конспекта. Проведение семинара по теме: Концепции «новой простоты» и «новой сложности».
19	Спектральный метод.	Изучение литературы. Слушание «Частиц» Гризе	Композиторы о современной композиции. Хрестоматия, с.311-346. Теория современной композиции, гл.18.	Проверка конспекта.
20	Смешанные техники.	Изучение литературы.	Теория современной композиции, гл.19.	Проверка конспекта.

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Основными видами самостоятельных работ по дисциплине «Теория современной композиции» являются: изучение учебной и научной литературы, составление конспектов литературы по указанным темам, накопление знаний в области современных музыкальных техник, а также знаковых системах в области современной нотации.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- формирование у студентов системы знаний и представлений о плюрализме стилевых направлений в современной музыке, о персональных теоретических концепциях авангардного искусства, научных методах, практически применимых к анализу современной композиции;
- выработку логического мышления, способствующему познавательному процессу, систематизации явлений в современной музыке, распознаванию сущностных особенностей каждого направления;
- преобразование информации в знание, осмысливание процессов и явлений авангардного искусства в их динамике и взаимосвязи.

4.3.3. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины

В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических положений и практических навыков, при чтении научной литературы, подготовке рефератов и выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и прогнозировать возможные пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выполнение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чувство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объективную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастерства композитора, достижение им сугубо художественных

результатов, установление баланса традиционных и новых средств, соотнесенных со стилевыми особенностями эпохи.

Студентам прививается мысль, что запланированные в учебном процессе семинарские занятия воспитывают у них самостоятельность, побуждают к поиску необходимой информации и к последующему логически осмысленному выстраиванию полученных сведений в своем устном или письменном выступлении.

Выполнение творческих работ и их демонстрация в классе и на творческих собраниях также в немалой мере способствует повышению у студента уровня креативности, воспитанию у него творческой инициативы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Специфика дисциплины «Теория современной композиции» предусматривает интерактивные образовательные формы в виде привлечения студентов к обсуждению значимости изучаемых теорий, причин, стимулов к их возникновению, сопряженности теорий между собой, их взаимовлияний или оппонирования друг другу. Тем не менее, ввиду сложности материала дисциплины, обязательной частью образовательного процесса является использование традиционных технологий. Это лекции (вводная, установочная, интегрирующая и мотивационная разновидности), а также семинары в виде устных выступлений студентов по самостоятельно подготовленным темам.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины *	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Темы 1-3	УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-2	Собеседование по литературе
2.	Темы 4-6	ОПК-2, ПК-2	Собеседования по литературе
3.	Темы 7-10	ОПК-2, ПК-2	Собеседования по литературе, тестовые задания
4.	Темы 11-12	ОПК-2, ПК-2	Собеседование по литературе, семинар
5.	Темы 13-16	ОПК-2, ПК-2	Собеседования по литературе, семинар, тестовые задания
6.	Темы 17-20	ОПК-2, ПК-2	Семинары, собеседования по литературе
7.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-2, ПК-2	Вопросы к экзамену

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Тестирование	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено менее 40% тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 40% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 - 100% тестовых заданий
Устный опрос (устные ответы на вопросы)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание темы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы;

	»)»	в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся справляется с ответом на дополнительные вопросы и правильно использует профессиональные термины.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание темы.
Самостоятельная работа (подготовка к семинарам, собеседованиям)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Студент не подготовился к семинару;
	Низкий («удовлетворительно»)	Студент поверхностно, небрежно подготовился к семинару, не последовательно выстроил сообщение, допустил ряд неточностей.
	Средний («хорошо»)	Студентом проработана литература по теме семинарского занятия, логично изложен материал. Тема раскрыта недостаточно полно.
	Высокий («отлично»)	Студент выполнил задание в полном объеме, проявил творческую инициативу с привлечением нотных и аудио- источников, логично выстроил сообщение.

6.3. Примерное содержание контрольных материалов:

Контрольные вопросы, тестовые задания (с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего):

I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

Семестр №9

Тема занятия: Техника мультипликации Булеза.

1. Мультиплицировать музыкальный объект – это....

Семестр №10

Тема занятия: Полистилистика

2. В чем отличие приема адаптации от аллюзии?

Тема занятия: Репетитивные принципы в моделировании минималистских композиций: Фелдман, Райх, Райли, Гласс.

3. Как называется процесс системного наращивания рядов:

- а) субтракция;
- б) аугментация;
- в) экстраполяция;

г) аддиция.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (КЛЮЧИ К ТЕСТАМ)

1. Транспонировать структуру музыкального объекта от всех тонов другого объекта; сократить все повторяющиеся тоны; разместить тоны полученного звукокомплекса в свободном расположении.
2. Адаптация – пересказ чужого музыкального текста собственным индивидуальным языком композитора; аллюзия – воспроизведение чужого текста на грани цитаты, но не переступая ее.
3. Аддиция.

Примерная тематика семинарских занятий.

1. От сериализма к алеаторике.
2. Формы полистилистики.
3. Концепции «новой простоты» и «новой сложности».
4. «Пение птиц» Денисова: замысел и его реализация.

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов или практические задания к экзамену (требования к проведению экзамена) (*программный минимум*).

1. Становление музыкального авангарда.
2. Преемственность первого и второго авангарда.
3. От техники к системе.
4. Музыкальный материал — форма.
5. Эволюция серийности.
6. Многопараметровость, сериализм: от строжайшего закона к алеаторике.
7. Теоретические концепции Штокхаузена: группен-форма, момент-форма, формульная композиция.
8. Техника мультипликации Булеза.
9. Сонорика, пространственная музыка, спектральный метод.
10. Полистилистика, ее разновидности.
11. Техники и формы репетитивности.
12. Эстетика «новой сложности».
13. Типология электронной музыки.
14. Смешанные техники. Критерии систематики смешений.

Критерии оценки

- оценка «5» выставляется: за безупречное знание теоретического материала, устойчивые навыки определения стилевой и технологической принадлежности музыкального произведения, знания достаточного количества музыкально-художественных примеров, иллюстрирующих основные темы;

- оценка «4» выставляется: на тех же условиях, но с допущением некоторых погрешностей, помарок, неточностей – не более 30% общего объема выполняемых заданий;

- оценка «3» выставляется: за ответ на большую часть задания (не менее 80%) с заметными погрешностями и неточностями, но при корректировке описания техники после наводящих вопросов; при условии освоения основных ключевых тем и понятий;

- оценка «2» выставляется за невыполнение основной части задания или за выполнение заданий на недопустимо низком уровне (неумение охарактеризовать

направление современной музыки или конкретную технику письма даже после наводящих вопросов и подсказок).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ*¹

7.1. Основная литература

1. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
2. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
3. Композиторы о современной композиции. Хрестоматия. / Сост. Кюрегян Т.С., Ценова В.С., М., 2009.
4. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. СПб., 2010.
5. Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века. Учебное пособие для ВУЗов. М., 2004.
6. Теория современной композиции. Учебное пособие. М., 2005.

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Девуцкая Н.	Освоение новых горизонтов серийного письма в ранних сочинениях П. Булеза.	Музыковедение, 2007, №6.
2.	Девуцкая Н.	Опыт анализа и содержательно-семантической интерпретации серийных структур.	Проблемы музыкальной науки. – Уфа, 2007, №1.
3.	Девуцкая Н.	Серийность как фактор формообразования в композициях А. Веберна и П. Булеза	Музыкальная академия, 2008, №1.
4.	Девуцкая Н.	Основы анализа серийных композиций. Учебное пособие.	Воронеж. 2012, 2015.
5.	Денисов Э.	Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие. // Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники.	Москва, 1986.
6.	Денисов Э.	Музыка и машины. // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники.	Москва, 1986.
7.	Дубинец. Е.	Знаки звуков.	Киев, 1999
8.	Гуляницкая Н.	Гармония и методы рационализации в музыке 50-х годов.	Москва, 1982.
9.	Кон Ю.Г.	Пьер Булез как теоретик // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 4.	Москва, 1983.

¹ Материал раздела может быть изложен не в табличной форме.

10.	Кон Ю.Г.	О теоретической концепции Я. Ксенакиса. //Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3.	Москва, 1981
11.	Переверзева М.	Джон Кейдж и ... гармония // Гармония: проблемы науки и методики: Сб. ст. Вып. 1.	Ростов/н/Д., 2002.
12.	Савенко С.И.	Музыкальные идеи и музыкальная действительность Карлнхайца Штокхаузена. // Теория и практика современной буржуазной культуры: проблемы критики.	Москва, 1987
13.	Стойнова А.	Электроакустическая композиция Яниса ксенакиса: автореф. дис...канд. иск.	М., 2016.
14.	Холопов Ю. Н.	Об общих логических принципах современной гармонии. //Музыка и современность. Вып.8.	Москва, 1974.
15.	Цареградская Т.	Сет-теория в США: Милтон Бэббит и Аллен Форт // Музыкально-теоретические системы XX века.	М., 2011.

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины (с указанием соответствующих аудио- и видеозаписей)

№ п/п	Автор(ы)	Наименование
1	2	3
1.	Шенберг А.	Песня №5 из цикла «Книга висячих садов» op.15 на сл. С. Георге.
2.	Шенберг А.	Пьеса №3 из op.23
3.	Веберн А.	Пьеса №4 из op.5
4.	Веберн А.	Струнное трио op.20
5.	Веберн А.	Вариации op.27
6.	Булез П.	Флейтовая сонатина.
7.	Булез П.	Кантата «Солнце вод»
8.	Штокхаузен К.	Klavierstücke №2
9.	Булез П.	Структуры для двух ф-но
10.	Лигети Д.	Lontano
11.	Варез Э.	«Пустыни»
12.	Шнитке А.	Вторая скрипичная соната
13.	Берио Л.	Симфония
14.	Денисов Э.	«Силуэты»
15.	Чайковский Б.	Вторая симфония
16.	Райли Т.	«In C»
17.	Райх С.	Фортепианная фаза
18.	Денисов Э.	«Пение птиц»
19.	Губайдулина С.	«Vivente non vivente»
20.	Фернейхоу Б.	«Adagissimo»
21.	Фернейхоу Б.	«Капсула единства»

22.	Фернейхоу Б.	«Трансцендентные этюды»
23.	Гризе Ж.	«Частицы»

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>

<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>

www.classic-online.ru

www.musiccritics.ru

<http://brahms.ircam.fr/analyses/>

<http://stockhausenspace.blogspot.ru/2015/06/klavierstuck-xi.html>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Фортепиано, экран переносной, CD, MP-3проигрыватель.