

**Рабочая программа дисциплины
«Специальный класс»**

в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации –
программы ассистентуры-стажировки по специальности

53.09.03 «Искусство композиции»

Квалификация:

Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Уровень образования – высшее образование

Нормативный срок обучения – 2 года

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.09.03. Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: Кривошей Анатолий Давидович, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, член Союза композиторов России.

Содержание

1. Пояснительная записка
 - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
 - Место дисциплины в структуре образовательной программы
 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Дисциплина «Специальный класс» входит в программу подготовки ассистентов-стажеров ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, обучающихся по специальности «Искусство композиции».

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных композиторов, способных создавать художественно значимые музыкальные произведения высокого профессионального уровня, владеющих всем комплексом знаний по современным течениям в композиции (и умеющих применять эти знания на практике в собственном творчестве). Тем самым формируется композитор-профессионал высокого уровня, технически разносторонне оснащенный, творческая палитра которого включает в себя все измерения современной музыкальной жизни – от авангарда до прикладной композиции, и, помимо этого, способного в педагогической практике полноценно передать учащимся весь комплекс приобретенных знаний.

Процесс профессиональной подготовки ассистента-стажера ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского определяет **основные задачи** научного руководителя по специальности:

- воспитание творчески самобытной личности;
- воспитание художественного вкуса, образного мышления;
- воспитание самостоятельности в работе над произведением;
- усвоение традиций русской композиторской школы и лучших достижений мирового музыкального творчества;
- выработка собственной стилевой манеры письма в процессе воплощения возрастающих по трудности творческих заданий;
- овладение многообразными средствами современного звуковыражения.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Специальный класс» является дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки ассистента-стажера по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 53.09.03. «Искусство композиции». Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Результатом освоения курса должно стать обретение обучающимся зрелого профессионального мастерства на основе природного таланта и всесторонней образованности.

Ассистентура-стажировка является периодом совершенствования ранее достигнутых успехов, творческих уровней и граней мастерства; является закреплением и воплощением в дипломных сочинениях эстетической позиции молодого художника в его профессиональной творческой деятельности.

Выпускник, освоивший дисциплину «Специальный класс» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **универсальными компетенциями и профессиональными компетенциями:**

Общекультурные компетенции		
<p>УК-1 способность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности;</p>	<p>1 год обучения</p>	<p>Знает: 1.1 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии, Умеет: 2.1 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 2.2 - представлять результаты своей работы; 2.3 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации; 2.4 - оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; Владет: 3.1 – навыками познавательной активности, позволяющей проявлять устойчивый интерес к будущей профессии</p>
<p>УК-2 способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы</p>	<p>1 год обучения</p>	<p>Знает: 1.1 - методы и способы выполнения профессиональных задач;</p>

<p>профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>		<p>1.2 - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; 1.3 - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте Умеет: 2.1- работать со справочной литературой, 2.2 - использовать информационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности, 2.3 - организовать собственную деятельность; 2.4 - интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте Владеет: 3.1 - навыками планирования и анализа результатов деятельности; 3.2 - опытом осмысления фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>
<p>УК-3 способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)</p>	<p>1 год обучения</p>	<p>Знает: 1.1 - методы и способы выполнения профессиональных задач; 1.2 - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; 1.3 - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте;</p>

		<p>культурном контексте; 1.4 - методы и способы формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой); Умеет: 2.1 - работать в коллективе, 2.2 - определять методы и способы выполнения профессиональных задач; 2.3 - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач в педагогической и художественно-творческой, 2.4 - формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой) Владеет: 3.1 - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 3.2 - навыками анализа исходных данных в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)</p>
<p>УК-4 способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры</p>	<p>1 год обучения</p>	<p>Знает: 1.1 - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; 1.2 - методы и способы выполнения профессиональных задач; Умеет: 2.1 - аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных</p>

		<p>процессов в области музыкального искусства и культуры;</p> <p>2.2 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;</p> <p>2.3 - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач,</p> <p>2.4 - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач;</p> <p>Владеет:</p> <p>3.1 - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;</p> <p>3.2 - навыками планирования и анализа результатов деятельности</p>
Профессиональные компетенции		
<p>ПК-1</p> <p>способность создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма</p>	<p>2 год обучения</p>	<p>Знает:</p> <p>1.1 - разнообразные стили, жанры и формы музыкальных произведений;</p> <p>1.2- методологию создания музыкальных произведений;</p> <p>Умеет:</p> <p>2.1 - создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма;</p> <p>Владеет:</p> <p>3.1 - навыками художественно-творческой деятельности</p>
<p>ПК-2</p> <p>способность владения навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры)</p>	<p>2 год обучения</p>	<p>Знает:</p> <p>1.1 - возможности использования современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры);</p> <p>Умеет:</p> <p>2.1 - использовать современные технические средства (синтезаторы, секвенсоры и другую аппаратуру);</p>

		Владеет: 3.1 - навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры)
ПК-3 способность владения записью собственных сочинений (нотацией)	2 год обучения	Знает: 1.1 - методы и способы записи собственных сочинений (нотаций); Умеет: 2.1 - осуществлять запись собственных сочинений (нотаций); 2.2 - представлять результаты деятельности; Владеет: 3.1 - навыками художественно-творческой деятельности
ПК-4 способность работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности	2 год обучения	Знает: 1.1 - закономерности и методы художественно-творческой деятельности; 1.2 - методы организации собственной деятельности; 1.3 - специфику художественно-творческой деятельности; Умеет: 2.1 - работать самостоятельно; 2.2 - критически оценивать результаты собственной деятельности ; Владеет: 3.1 - навыками самостоятельной деятельности; 3.2 - навыками планирования и анализа результатов деятельности; 3.3 - опытом осмысления фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
ПК-6 способность создавать аранжировки и переложения для различных составов	2 год обучения	Знать: 1.1 - методологию создания аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров;

ансамблей и оркестров		<p>Умеет: 2.1 - создавать аранжировки для различных составов ансамблей и оркестров; 2.2 - создавать переложения для различных составов ансамблей и оркестров;</p> <p>Владеет: 3.1 - способностью мобильно решать профессиональные задачи; 3.2 - навыками художественно-творческой деятельности</p>
ПК-7 способность создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию	2 год обучения	<p>Знать: 1.1 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 1.2 - сущность создания концепции музыкального произведения;</p> <p>Умеет: 2.1 - создавать концепцию музыкального произведения; 2.2- выстраивать форму и музыкальную драматургию произведения;</p> <p>Владеет: 3.1 - способностью мобильно решать профессиональные задачи; 3.2 – навыками художественно-творческой деятельности</p>

Ассистент-стажер должен быть подготовлен к различным видам деятельности в области композиторского искусства и педагогики, уметь применить на практике свои знания в качестве композитора, преподавателя специального класса композиции в высших музыкальных учебных заведениях.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины – 50 зачетных единиц (1800 часов), практических – 210 ч., самостоятельной работы – 1590 часов.

Объем дисциплины	Всего
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/часы	50/1800
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего	210
Аудиторная работа по учебному плану (всего):	210
в том числе:	
Практические занятия	210
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	1590
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет в 1 семестре, экзамен – во 2 семестре, экзамен – в 3 семестре, зачет – в 4 семестре)	-
Семестры	1-4

Распределение часов контактной работы по семестрам

- 1 семестр – 54 часа (3 часа в неделю). Зачет
- 2 семестр – 51 час (3 часа в неделю). Экзамен
- 3 семестр – 54 часа (3 часа в неделю). Экзамен
- 4 семестр – 51 час (3 часа в неделю). Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общие положения

Композиторское образование существует в отечественных музыкальных вузах уже много десятилетий. Современная композиторская практика, испытавшая многочисленные соблазны в технологических экспериментах, побуждает молодых авторов к расточительности освоенных и накопленных средств. Сама актуальная музыка стремительно выходит за рамки привычного концертного зала и активно прокладывает себе новые акустические пути, создавая неожиданную пространственную многомерность.

Одновременно с этими процессами формируются, и навязчиво преподносятся все новые и новые концепции, которые не успевают утвердиться в творческой практике, но мгновенно захватываются вниманием студентов. В этих условиях выигрывают, как правило, на стороне тех, в творчестве которых гармонично сосуществуют как традиционные, так и инновационные технологии. В этом случае, базовым, интеграционным элементом в создании все более удивительных композиционных идей, безусловно, является способность у молодых авторов к активному и поистине креативному мышлению. В годы обучения в вузе, чаще всего, препятствием на пути становления и развития творческой личности становится вялая адаптация к мыслительным процессам, незначительная активность музыкальной мысли. Вспоминается определение Н.А. Леонтьева: *«мышление – форма психической активности сознания»*.

Учитывая вышеизложенное, данная программа предусматривает такое прохождение курса, которое сочетает в себе преемственность и глубинное постижение фундаментальных (нормативных) композиционных процессов, несущих в себе мощный заряд обновления, и необратимость выхода за пределы творческой нормы, связанный с эволюционными озарениями, смелыми экспериментами и изобретательной игрой разума и воображения.

Ниже формулируются основные задачи, решаемые научным руководителем в работе с ассистентом-стажером в каждом семестре, и приводится перечень и объём практических работ, выполняемых за год.

Разумеется, не должно быть жёсткого стандарта в этом вопросе, и индивидуальный план того или иного ассистента-стажера может существенно варьироваться в зависимости от его уровня подготовки и иных особенностей. Однако приводимый объём работ скорее следует рассматривать как минимально необходимый.

Лучшие работы ассистентов-стажеров, написанные в предшествующем году, должны выносятся на открытые концерты института. Весьма желательно, чтобы ассистент-стажер хотя бы один раз за весь период обучения (на старшем курсе) выступил с авторским концертом (или отделением).

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Основные задачи:

овладение высшими музыкальными формами, главным образом, сонатной формой с её разновидностями (рондо-соната); творческое постижение самого принципа сонатности, на основе которого возможны различные варианты самостоятельного композиционного решения. Уверенное владение разнообразными приёмами развития исходного тематического материала с вариантно-вариационным его преобразованием и широким применением классических и современных полифонических и ладово-гармонических средств. Освоение крупной циклической многочастной формы с разноструктурными частями (например, струнный квартет, где I часть – соната, II часть – вариации, III часть – сложная трёхчастная, IV часть – рондо-соната). Овладение приёмами инструментально-ансамблевого письма во всём их разнообразии.

Свободное владение всевозможными приёмами и средствами вокального и хорового письма.

Формирование своей системы художественного мышления и элементов индивидуального стиля.

Практические работы:

1) развёрнутое (циклическое) сочинение для инструментального ансамбля: струнный квартет, фортепианные трио или квинтет, ансамблевая соната, ансамбль деревянно-духовых или разнородных инструментов;

2) желательно также – вокальный (или хоровой) цикл с инструментальным сопровождением;

3) возможно – небольшое сочинение для оркестра (симфонического, камерного, народных инструментов).

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

Основные задачи:

сочиняются произведения крупной формы, составляющие основу выпускной квалификационной работы. В этих произведениях должен быть продемонстрирован достаточно высокий уровень профессионализма, владение современным композиторским письмом и наиболее сложными формами и жанрами музыкального творчества.

Практические работы:

как минимум, это должны быть два крупных сочинения:

1) произведение для хора и оркестра (возможно и солистов) – кантата, оратория, вокально-симфоническая поэма; или опера (камерная, одноактная, многоактная).

- 2) симфония (циклическая или одночастная), инструментальный концерт, симфоническая поэма или другое крупное произведение для симфонического оркестра.

Экзаменационные требования:

по окончании 1-го курса представляется примерно половина вышеназванных работ; на зачёт и экзамен по окончании 2-го курса – всё остальное.

На государственный экзамен в качестве дипломных сочинений представляется по выбору:

по одному произведению симфонической, или хоровой, или оперно-сценической музыки; одно сочинение камерно-инструментальной, или вокально-инструментальной, или инструментальной музыки.

Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

	Тема для СР	Формы контроля успеваемости
1.	Сонатная форма	Письменные работы (клавиры)
2.	Циклическая инструментальная соната	Письменные работы (клавиры)
3.	Музыка для различных инструментальных составов	Письменные работы (партитуры)
4.	Расширенно-тональная и модальная техника. Алеаторика. Атонально-серийная и сериальная техники. Сонористика. Пуантилизм	Устный опрос
5.	Инструментально-симфонические сочинения	Письменные работы (партитуры)
6.	Кантатно-ораториальные жанры	Письменные работы
7.	Музыкально-драматические жанры (опера, балет, мюзикл)	Письменные работы
8.	Симфоническое произведение (инструментальный концерт, симфоническая картина, симфоническая поэма, симфонietta, симфония)	Письменные работы
		ГИА

Содержание практических занятий

Тема 1. Сонатная форма

Сонатная форма как наиболее совершенная композиционная структура. Принципы сонатной разработки как выражение всеобщих диалектических принципов. Сонатно-симфонический цикл в ряду циклических форм.

Экспозиция. Главная партия. Тема Г.п. – главный образ сонаты, определяет характер всей части, в быстрых произведениях – активная, напряженная, не обладающая полной завершенностью; мотивно-контрастная и однородная; тонально замкнутая и разомкнутая. По форме: период, простая двух- (чаще в финалах) или трех – частная, свободное строение. Связующая партия – подготавливает П. п., содержит модуляцию, ритмически активная, начальный этап разработочного развития. Строиться на любом материале, если самостоятельная – *промежуточная тема*. Завершается доминантовым преддыктом или половинной каденцией. Побочная партия. Тема П. п. производна от темы Г. п., контрастна (динамическое сопряжение), новая тональность (D или параллельная в миноре). Форма тем П. п.: период, чаще расширенный, с повтором предложений, варьированием; простая двух-, трехчастная. Заключительная партия – закрепление новой тональности. Может быть дополнением к П. п. или самостоятельным разделом со своей темой. В 3. п. происходит торможение развития, в гармонии повторяются каденционные обороты, в области метроритма упрощается движение, укрупняются и акцентируются сильные доли такта, в области тематизма. Разработка – дробление тематизма, вычленение мотивов и фраз, построение на их основе модулирующих секвенций. Возможно варьирование мотивов: мелодическое, ритмическое, фактурное, гармоническое и т. д., использование полифонических приемов. Тонально-гармонический фактор. Переход к репризе – доминантовый преддыкт. Ложная реприза – в разработке появление начала темы Г. п. Реприза – роль продолжающегося развития, изменения структуры партий, выпуск разделов, введение нового тематизма, усиление разработочности и неустойчивости в Г. п., тональные изменения, начало П. п. в субдоминантовой тональности. Зеркальная реприза, реприза с пропущенной Г. п., реприза с пропущенной П.п. Кода – дополнительное завершение сонатной формы, или роль второй разработки.

Тема 2. Циклическая инструментальная соната

Развёрнутая циклическая инструментальная соната для фортепиано, скрипки, альты, виолончели с фортепиано. Многочастная Соната для духовых инструментов. Трио, квартет, квинтет для однородных или разнородных

инструментов. Написание произведений в сонатной форме (струнный квартет, фортепианное трио и т.п.).

Тема 3. Музыка для различных инструментальных составов

Написание произведений с использованием технических и выразительных возможностей инструментов симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, духового оркестра, эстрадных и джазовых ансамблей.

Тема 4. Расширенно-тональная и модальная техника. Алеаторика. Атонально-серийная и сериальная техники. Сонористика. Пуантилизм

Лад и тональность в классической и современной музыке. Эксперименты и поиски в ладогармонической сфере в музыке XX века. Джазовая гармония в современном музыкальном мышлении. Виды расширенно-тональной и модальной техник. Принципы случайности и импровизации в музыке XX века. Алеаторичность современного мышления, принцип случайности. Тембр как выразительное средство. Влияние аудиотехнических технологий на тембровую палитру современной музыки. Конкретная музыка. Формообразующие средства в атональной музыке. Серия, ее смысл и функция в композиторской работе.

Сериальность как один из основных способов композиторского мышления в XX веке. Написание произведений для вокально-инструментальных составов в атонально-серийной технике. Додекафония, как серии из двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов, способствуют тематической значимости каждого голоса и тем самым их полифонической самостоятельности, усиление линейного начала, формообразующего значения ритма. Пуантизм, как пересечение различных функциональных возможностей в данной точке. Атематическая и темперированная музыка. Основы классической полифонии. Строгий и свободный стили. Полифоничность мышления композиторов XX века: усложнение полифонических форм, сложная контрапунктическая техника. Контрапункт XX века – преимущественно диссонантный, усложнение функциональных отношений, использование политональности, модальности.

Тема 5. Инструментально-симфонические сочинения

Соответствие художественной идеи инструментально-симфонического произведения с избираемыми оркестровыми средствами. Исходный тематизм. Взаимодействие солистов и оркестра. Симфоническая поэма, как романтическая идея синтеза искусств, сочетание различных принципов формообразования, сонатность и монотематизм, цикличность и вариационность. Симфоническая картина, как отражение явлений действительности, звукопись.

Единый образ: пейзажи, жанровые сцены, батальные картины.

Симфоническая увертюра, как самостоятельное концертное произведение с определёнными образными и композиционными свойствами, выражение театральности.

Симфоническая сюита, как форма инструментальной музыки. Самостоятельные контрастирующие между собой части, различие по характеру, ритму, темпу. Тональное единство, монотематизм.

Тема 6. Кантатно-ораториальные жанры

Кантата (хоровой концерт, оратория) для хора в сопровождении фортепиано (ансамбля ударных).

Кантата (хоровой концерт, оратория) для хора и оркестра.

Кантата хоровой концерт, оратория), как циклическое сложное произведение лирико – эпического или торжественного содержания, включает сольно – вокальные номера, хоровые части, ансамбли и оркестровые эпизоды.

Разделы кантаты (хорового концерта, оратории), объединенные общей тематикой, как самостоятельные.

Тема 7. Музыкально-драматические жанры (опера, балет, мюзикл)

Художественная целостность и ценность либретто. Музыкально-драматические особенности жанра. Образно-музыкальные характеристики.

Действенность развития всех составных компонентов произведения (речитации, арий, ансамблей, сцен, картин, актов, музыкальных антрактов, интерлюдий). Органичное взаимодействие вокально-певческой и инструментальной природы интонационности. Исключительная роль оркестра, как равноправного партнёра действующих лиц оперы, балета, мюзикла, и как самостоятельное действующее лицо.

Система выразительных средств и приёмов воплощения драматического действия, общие законы драмы как одного из видов искусства: наличие ясно выраженного центрального конфликта, борьба сил действия и противодействия, определённая последовательность этапов раскрытия драматического замысла (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка).

Тема 8. Симфоническое произведение (инструментальный концерт, симфоническая картина, симфоническая поэма, симфонietta, симфония)

Художественный замысел. Профессиональный уровень мастерства: генерирование идеи произведения, концепция, формообразование, оркестровый рисунок. Возможности различных составов симфонического

оркестра. Значение инструментовки и аранжировки в одночастной и циклической композиции. Переосмысление фортепианной фактуры дирекциона для создания основной, оркестровой версии сочинения. Авторский стиль. Технические и выразительные особенности, различные способы звукоизвлечения, приёмы и штрихи солирующих инструментов. Взаимодействие солирующих инструментов с оркестром. Профессиональная корректура партитуры и партий (оркестровых голосов).

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Цели и задачи

Целью самостоятельной работы ассистентов-стажеров является более глубокое, последовательное и свободное усвоение творческих и профессиональных навыков, соблюдение технологических правил. Данная форма учебной работы способствует решению таких методических задач, как:

- изучение основных элементов музыкальной речи;
- изучение классических музыкальных форм;
- углубление теоретических знаний о специфике и исполнительской технике отдельных инструментов;
- оформление музыкальных образов (горизонталь, вертикаль, фактура);
- инициативное ознакомление с выдающимися примерами музыкальной литературы;
- отбор музыкально-выразительных средств для оформления художественных образов собственных произведений;
- усвоение законов и положений современной нотации.

Темы и разделы для самостоятельного изучения

1. Взаимоотношение формы и содержания.
2. Лад и интонация.
3. Метр, ритм и темп.
4. Взаимодействие лада и метра.
5. Формы мотива.
6. Развитие мотива и образование фразы.
7. Экспозиционные построения.
8. Подсобные построения.
9. Классические формы и схемы.
10. Жанр в музыкальном искусстве.

Литературу для самостоятельного изучения см. в общем библиографическом списке.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Бетховен Л.	Отрывки из симфоний. Увертюры
Бизе Ж.	Сюиты № 1, 2. "Арлезианка"
Бородин А.	Увертюра к опере "Князь Игорь"
Вебер К.	Увертюры к операм
Гайдн Й.	Отрывки из симфоний
Глазунов А.	Танцы из балетов "Раймонда", "Времена года"
Глинка М.	Увертюра к опере "Иван Сусанин"
Глиэр Р.	Концерт для голоса с оркестром
Кабалевский Д.	Увертюра к опере "Кола Брюньон"
Калинников Вас.	Симфония № 1
Мендельсон-Бартольди Ф.	Отрывки из симфоний. Увертюры.
Моцарт В.	Симфонии. Увертюры к операм
Мусоргский Н.	Вступление к опере "Хованщина"
Римский-Корсаков Н.	Отрывки из опер и симфонических произведений: "Шехерезада", "Антар"
Свиридов Г.	Патетическая оратория
Франк С.	Симфония ре-минор
Хачатурян А.	Танцы из балетов "Гаяне", "Спартак"
Чайковский П.	Танцы из балетов "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро".
Шуберт Ф.	Отрывки из симфоний
Щедрин Р.	Отрывки из симфоний Танцы из балета "Кармен-сюита"

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Головинский, Г. Композитор и фольклор / Г.Головинский. - Москва: Музыка, 1981.-279с.
2. Гнесин, М. Начальный курс практической композиции / М. Гнесин. - Москва: Музгиз, 1962.- 215с.
3. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э.Денисов. - Москва: Сов. композитор, 1986.- 207с.
4. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. - Москва: Музыка, 1976.- 367с.
5. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография /Т.Н.Левая. - Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/41044>
6. Месснер, Е. Основы композиции / Е.Месснер. - Москва: Музыка, 1968. - 503с.
7. Назайкинский, Е. Логика музыкальной композиции / Е. Назайкинский. - Москва: Музыка, 1982.-319с.
8. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки / Н.Римский- Корсаков. - Москва: Музгиз,1946. – 344с.
9. Слонимский, С.М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие / С.М.Слонимский. - Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 84 с. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/10485>
- 10.Соколов, А. Введение в музыкальную композицию / А.Соколов. - Москва: Владос, 2004. – 231с.
- 11.Холопов, Ю. Метрическая структура периода и песенных форм / Ю.Холопов //Проблемы музыкального ритма - Москва: Сов. композитор, 1978. – С.105-164.
- 12.Шнитке, А. На пути к воплощению идеи /А.Шнитке //Проблемы традиций новаторства в современной музыке / А. Шнитке - Москва: Сов. композитор, 1982. -

Дополнительная литература

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В.Заднепровская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/74685> .
2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учеб. пособие

- /А.Ю.Кудряшов. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>
3. Онеггер, А. Я – композитор / А. Онеггер //О музыкальном искусстве .- Ленинград: Музыка,1979.- С.85-174.
 4. Проблемы традиций и новаторства в современной музыке / под ред. М. Тараканова.- Москва: Сов. композитор, 1982. – 232с.
 5. С. С.Прокофьев и Н.Я. Мясковский . Переписка. - Москва: Сов. композитор, 1977. – 598с.
 6. Стравинский ,И. Хроника моей жизни /И.Стравинский. - Москва: Композитор, 2005. -464с.
 7. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие /В.Н. Холопова. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767> .
 8. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Холопова. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

Сайты, порталы, базы данных Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/> , свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основные задачи

- дальнейшее развитие и совершенствование системы художественного мышления в композиторском творчестве, достижение определённо выраженного индивидуального стиля, творческой самостоятельности;
- овладение целым рядом высших музыкальных форм – главным образом, сонатной формой;
- приобретение необходимых навыков оркестрового письма (для симфонического, народного, духового, эстрадного оркестров) как в формообразующем, так и темброво-драматургическом отношении;
- работа над сценическими сочинениями (сцена, одноактная опера или балет, детская опера, камерно-сценическое произведение);
- дальнейшее расширение и углубление техники хорового, вокального письма.

В ассистентуре-стажировке происходит дальнейшее оттачивание граней творческой культуры, усложнение творческих задач до уровня профессиональных требований.

Знания и практические творческие навыки ассистента-стажора должны привести к определённой степени мастерства, раскрытию личностных черт, свидетельствующих о дальнейшей перспективности обучающегося.

Важным в решении задач является и практическое освоение диалектически-драматургических основ сонатной формы в неразрывной связи с содержательностью, концепцией замысла.

Сонатный композиционный принцип предполагает внутренне обусловленную непрерывность развития и представляет собой единый процесс, целостную систему взаимосвязанных структурно-тематических элементов. В творческих работах ассистентов-стажоров должна быть достигнута действенность, живая процессуальность при вызревании музыкальной идеи, формировании всего содержательно-образного строя произведения. Необходимо избегать схематичности, использования формы в догматическом её понимании. Следует добиваться диалектической сущности принципа сонатности, на основе которого возможны различные варианты самостоятельного композиционного решения для каждого отдельного случая.

Воплощая принципы сонатности, ассистент-стажор должен овладеть многими приёмами развития исходного и привлекаемого в процессе формотворчества тематического материала, уметь свободно создавать вариантно-вариационные его преобразования. В этом случае особенно уместно широкое применение классических и современных полифонических и ладогармонических приёмов развития. Те или иные типы композиционного развития могут привести к подлинно художественному результату лишь при опоре на яркие тематические комплексы, обеспечивающие интонационную мотивно-тематическую определённость, почвенность, ясность музыкального языка.

Наилучшие результаты в овладении искусством музыкальной формы могут дать циклические сочинения, части которых написаны в разноструктурных вариантах. Такая целостная композиция, охваченная сквозным действием, может свидетельствовать о степени подготовленности композитора решать творчески-художественные задачи любой сложности.

Значительную пользу имеет сочинение инструментальных ансамблей как для однородных, так и для контрастно-разнородных составов. Здесь возможна полифония разнотембровости, различные диалогические типы развития, обострение образно-эмоциональной сферы, поиски и находки новых интересных, выразительных звучностей.

Ассистент-стажор должен достигнуть развитой техники гармонического, полифонического письма, умения создавать непрерывное действие в развитии формы при искусном противопоставлении контрастирующих элементов, умения охватить целостное как в пределах одночастности, так и в многочастной цикличности, владеть искусством инструментального, вокального, хорового, оркестрового письма.

Методические указания для творческого руководителя по организации освоения дисциплины ассистентами-стажерами

Задача творческого руководителя - внимательно, чутко и своевременно выявлять своеобразие и новизну, заложенные в природе дарования, в характере творческого мышления ассистента-стажора, оказывать помощь в поисках и утверждении индивидуального художественного почерка в самостоятельно написанных оригинальных сочинениях.

Нужно объективно, умело и доказательно направлять, формировать ценностные критерии молодого композитора в процессе изучения им художественно-музыкальной литературы.

Творческий руководитель ответственен за постоянное расширение общекультурного, художественно-интеллектуального кругозора каждого обучающегося.

В период обучения предполагается следование новаторским тенденциям. Активные поиски новой художественной образности и содержательности влекут за собой необходимость поисков и находок новых форм и средств музыкального выражения.

Настоящий курс, определяя в целом сущность работы в классе композиции, в то же время должен в практической работе применяться творчески, с учётом целого ряда особенностей обучающегося, типа его дарования, специальной и общей подготовки, индивидуальных, психологических качеств.

В зависимости от этого творческие задания носят всегда индивидуально направленный характер. Творческий руководитель должен составить хорошо продуманную программу для каждого ассистента-стажора по семестрам, с постепенным охватом перспективной линии обучения на 2

года. Эта индивидуальная программа должна находиться в строгом соответствии с основными методологическими принципами.

Практические занятия, помимо прослушивания, тщательного разбора и обсуждения творческих работ, должны на протяжении всего курса постоянно сопровождаться и дополняться значительными художественными впечатлениями.

Ассистентура-стажировка – это своеобразная творческая мастерская, которая предполагает целый ряд форм музицирования: игру в четыре руки, широкое использование современных технических средств для прослушивания записей симфонической, оперной, балетной, вокально-симфонической, камерно-вокальной, инструментальной, песенно-хоровой музыки, различных форм народной музыки, лучших образцов массовых жанров.

Целесообразны встречи с исполнителями, композиторами, поэтами, драматургами, режиссёрами.

Умение создать подлинно творческую атмосферу, строить занятия при активном, заинтересованном участии обучаемых – одна из основ успешной работы.

Особое значение имеет выход суждений к различным общепрофессиональным, общеэстетическим проблемам, характеристикам, обобщениям как формам проявления возрастающих профессиональных знаний, повышения художественной культуры молодого композитора.

Открытые творческие показы, встречи со слушателями укрепляют уверенность молодых композиторов в своих силах, способствуют возникновению целого ряда новых творческих замыслов, ощутимо вводят в атмосферу будущей практической профессиональной деятельности.

Процесс всестороннего формирования молодого композитора как художника, человека, личности не может быть достаточно полноценным и основательным без связей со смежными видами культуры и искусства – литературой, поэзией, театром, живописью, архитектурой, народным творчеством; без знания исторических культурных пластов разных эпох и народов, памятников эстетической культуры. Молодой композитор должен обладать высокой общей культурой и образованностью.

Воспитание глубокого уважения к классическим образцам профессиональной и народной музыкальной культуры – ответственная задача руководителя.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

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

1. Класс кафедры композиции с двумя клавишными инструментами, компьютерным комплексом и аудиосистемами.
2. Библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, копировальные устройства (типа Ксерокс).
3. Фонотека, видеотека и аудитории для прослушивания и просмотра аудио и видеозаписей с аппаратурой класса «HiFi».
4. Компьютерный класс, оснащенный соответствующим программным обеспечением, развивающим музыкальную эрудицию, музыкальный слух и музыкальное мышление.
5. Большой концертный зал (400 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием).
6. Малый концертный (80 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием).
7. Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, оборудованные в соответствии с реализуемыми дисциплинами.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь от 12 кв.м.

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского располагает издательской базой, лабораторией аудио- и видеозаписи.