

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра истории, теории музыки и композиции

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю.В. Ляшенко

2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ»

Специальность:	53.05.06 Композиция
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Теория современной композиции» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06. «Композиция», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826. (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020, 08.02.2021), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 сентября 2017, регистрационный № 48151

Разработчик:
старший преподаватель кафедры
истории, теории музыки и композиции

 Н.Н. Мартыненко

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
Истории, теории музыки и композиции
Протокол № « 8 » от « 31 » августа 2022г.
Заведующий кафедрой

 Р.Н. Качалов

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
« » от « 31 » августа 2022 г.

 Л.В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания Кафедры № <u> </u> от <u> </u>	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно- методической работе (подпись)
1		№ <u> </u> от <u> </u>		
2		№ <u> </u> от <u> </u>		
3		№ <u> </u> от <u> </u>		
4		№ <u> </u> от <u> </u>		
5		№ <u> </u> от <u> </u>		

©Мартыненко Н.Н. 2022г.
©ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА, 2022г.

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	11
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин	11
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	11
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	11
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13
8.1. Методические рекомендации преподавателям	13
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	14

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Цель изучения дисциплины «Теория современной композиции» – знакомство с практическим применением различных техник композиции в музыке XX – XXI веков.

1.2. Задачи освоения дисциплины

– получить общее понимание композиционных процессов в музыке XX – XXI веков;

– познакомиться с различными техниками композиции в музыке XX – XXI веков;

– приобрести навыки анализа того, как техники композиции применяются в конкретных произведениях;

– начать первичное практическое освоение композиционных техник XX – XXI веков собственных сочинениях студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Теория современной композиции» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальности 53.05.06 «Композиция».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Теория современной композиции» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
53.05.05 «Композиция»		
ПКО-2	Способен создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию	Знать: – законы музыкально-жанровой драматургии; – основные типы форм классической и современной инструментальной музыки; – особенности формообразования в жанрах вокальной музыки; – основные принципы музыкальной драматургии оперы.
		Уметь:

		<p>– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе.</p> <p>Владеть:</p> <p>– многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.</p>
ПКР-5	Способен записывать собственное сочинение разными видами нотации	<p>Знать:</p> <p>– традиционные и новейшие системы записи музыки;</p> <p>– характерные особенности композиторских техник и новых жанров музыки второй половины XX – начала XXI века;</p> <p>– новейшие исполнительские приемы и принципы ансамблевого исполнительства;</p> <p>– особенности нотной записи разных эпох.</p> <p>Уметь:</p> <p>– выработать свои, наиболее пригодные формы записи собственных сочинений;</p> <p>– свободно слышать внутренним слухом и анализировать партитуры композиторов различных стилей и направлений современного искусства;</p> <p>– точно и грамотно нотировать собственные оригинальные музыкальные идеи</p> <p>Владеть:</p> <p>– приемами записи собственных сочинений;</p> <p>– основными навыками записи музыкального сочинения любой сложности в заданном инструментальном составе.</p>
53.05.05 «Музыковедение»		
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной	<p>Знать:</p> <p>– основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века;</p> <p>– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.</p> <p>Уметь:</p> <p>– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p>

	связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	– анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <i>Владеть:</i> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; – основные средства музыкальной выразительности. <i>Уметь:</i> – анализировать нотный текст внутренним слухом в соответствии с конкретным видом деятельности; – представлять музыкальное произведение как единое художественное целое. <i>Владеть:</i> – методом комплексного анализа музыкального произведения; – навыками выразительного прочтения нотного текста.
ПКО-2	Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития искусства. <i>Уметь:</i> – учитывать в своей научно-исследовательской деятельности закономерности развития музыкального искусства в историческом контексте; – учитывать в научно-исследовательской работе особенности философских и эстетических концепций. <i>Владеть:</i> – навыками изучения музыкального явления в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.
ПКО-4	Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	<i>Знать:</i> – основные музыкально-теоретические концепции. <i>Уметь:</i> – анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной музыки <i>Владеть:</i> – навыками оценивания происходящих в области музыкального искусства изменений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аудиторные занятия (всего)	15			15						
В том числе:										
Лекционные занятия	15			15						
Практические (семинарские) занятия	15			15						
Самостоятельная работа	63			63						
Вид промежуточной аттестации										
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	108 часов / 3 зач. ед.									

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план

Курс, семестр	Наименование раздела дисциплины	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	Пр. зан.	СР С	Всего часов
5 курс, 9 семестр	1. Общая характеристика художественно-стилистических направлений и течений в современной музыке.	1.1. Характеристика композиторских техник XX века и их разновидностей.	2	4	9	14
		1.2. Характеристика индивидуальных стилей композиторов XX века: С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Щедрина. А. Шнитке	3	4	9	14
	2. Композиционные техники	1. Музыкальный импрессионизм, экспрессионизм.	2	4	9	13
		2. Неоклассицизм и неофольклоризм в музыке XX века.	2	4	10	14
		3. Музыкальный авангард	2	4	8	12
		4. Сонорика, Алеаторика, Пуантилизм	2	4	9	13
5. Многообразие художественно-эстетических и	2	6	9	13		

		стилевых направлений в современной музыке				
Итого:			15	30	63	108

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Общая характеристика художественно-стилистических направлений и течений в современной музыке.

Тема 1.1. Характеристика композиторских техник XX века и их разновидностей.

Характеристика композиторских техник XX века и их разновидностей.

- распространена тональная система, принципы и возможности, строй аккордовой обогащения, новые тональные, модальные и ритмические возможности, новая система интонирования;
- модальная техника и ее разновидности (стилизованная неомодальность, фольклорная неомодальность)
- атональную-серийная и сериальная техника:
 - а) атональная и атематические музыка;
 - б) додекафония-серийная техника;
 - в) сериальность, структурализм;
- пуантилизм.
- алеаторика и сонористика;
- техническая и электронная музыка;
- современные музыкальные компьютерных технологии.

Тема 1.2. Характеристика индивидуальных стилей композиторов XX века: С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Шнитке.

Характеристика индивидуальных стилей выдающихся композиторов XX века - С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Шнитке.

- многообразие стиливых проявлений в творчестве Р.Щедрина (стилевая периодизация), характерные черты его оркестрового стиля;
- индивидуальный стиль С. Прокофьева и особенности его оркестрового стиля;
- индивидуальный стиль Д. Шостаковича и характеристика его оркестрового стиля.
- многообразии поисков и стиливые признаки творчества А. Шнитке.

Раздел 2. Композиционные техники.

Тема 2.1. Музыкальный импрессионизм, экспрессионизм.

«Радикальные события в истории музыки второй половины XIX-XX веков, остается в музыкальном искусстве как одно из самых сложных явлений. По мнению Федотовой Л.: «...они сравнимы, разве что, с мощью тектонического сдвига в геологии, который сопровождается колебаниями и разломами, смещениями земной коры».

XX век выступает как гигантская осцилляция ментальных поисков, художественных тенденций, новых образов в масштабах тысячелетия. Обращаясь к жанровым моделям прошлого, композиторы существенно переосмысливают их насыщенные ресурсы (особенности), привнося с помощью современных композиторских стилей новое «дыхание».

Музыкальный импрессионизм.

- импрессионизм как антипод натурализма;
- основные черты и особенности музыкального импрессионизму;
- импрессионистические стилевые признаки творчества О. Респиги, М. де Фальета других композиторов;
- проявления "неоимпрессионизма" в дальнейшем развитии музыки;

Экспрессионизм и нововенская школа.

- общественно-исторические условия возникновения экспрессионизма в искусстве Австрии и Германии;
- Экспрессионистические тенденции в творчестве Г. Малера и Р. Штрауса и индивидуальные стилевые признаки их творчества;
- техника композиции и индивидуальные стилевые особенности творчества А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна.

Тема 2.2. Неоклассицизм.

- характеристика его художественно-стилистических особенностей;
- неоклассические тенденции в творчестве Ф. Стравинского, П. Хиндемита, К. Орфа;
- дальнейшие проявления неоклассических тенденций в творчестве композиторов различных национальных творческих школ.

Неофольклоризм в музыке XX века.

- новые подходы к воплощению фольклора;
- сочетание фольклорно ориентированного мышления с современными средствами музыкального письма;
- неофольклоризм в творчестве И. Стравинского, Б. Бартока, К. Орфа, Б. Мартину, К. Шимановского и других композиторов;
- неофольклористические тенденции современной русской и других национальных композиторских школ, композиторы "новой фольклорной волны».

Тема 2.3. Музыкальный авангард

- многообразия проявлений музыкального авангардизма;
- авангард 20-40 лет (Ф. Бузони, А. Казелла, Е. Сати, Ф. Пуленк, Д. Мийо и другие композиторы);
- авангард второй половины XX века (К. Штокгаузен, Е. Варез, П. Булез, Д. Кейдж и другие композиторы)

- характеристика индивидуальных стилевых признаков творчества О.Мессиа́на (стилистическое и технологическое разнообразие)
- особенности авангардных проявлений в творчестве композиторов ближнего зарубежья;
- Сериальный авангардизм.

Тема 2.4. Сонорика, Алеаторика, Пуантилизм.

Триада сонорика и формообразование. Виды сонорика в электронной и конкретной музыке. Сонор как объект композиции. Музыкальная нотация в сонорной музыке.

Алеаторика – композиторское сочинение с нестандартным в привычном понимании текстом, позволяющий бесчисленное количество вариантов воспроизведения заданной структуры. «Мобильные структуры» и «стабильные структуры» (Э. Денисов). Три типа алеаторных форм: мобильная, вариабельная, модульная (М. Переверзева).

Статистический метод К. Штокхаузена.

Пуантилизм –пестро-красочная россыпь ярких точек. Новое звукоизвлечение. Ритмическая вариантность.

Тема 2.5. Многообразие художественно-эстетических и стилевых направлений в современной музыке

Обзор и общая характеристика.

Музыкальное мышление - один из наиболее совершенных способов отражения и осознания свойств существующей действительности. Оно может включать в себя элементы практически всех других форм познания – логического, математического, ассоциативного. В таких случаях, музыка может терять свои сущностные характеристики и становиться новым, «дополняющим» материалом для творчества композиторов.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм: История, теория, практика / С. Гуляницкая, Н.; Гуляницкая Н. С. – Москва: Языки славянской культур, 2014. – 368б. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35643>. – 368б. – Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. – На рус. яз. – ISBN 978599057627-8.
2. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
3. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. - М., 1982.

4. Соколов Ф. Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества. – М., 1992.
5. Теория современной композиции. Учебное пособие. – Отв. ред. В.С. Ценова. – М.: Музыка, 2005. – 624 с.
6. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие: рекомендуется Министерством культуры РФ / Валентина Николаевна Холопова; В. Н. Холопова Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. – 489, [2] с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30435. – Рекомендуется Министерством Культуры Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры. – На рус. яз. – ISBN 978-5-8114-0392-9.
7. Шнеерсон Г. Сериализм и алеаторика – тождество противоположностей // Шнеерсон Г. Статьи о зарубежной музыке. – М., 1974.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2007 Standard, ESET NOD32 Antivirus, PotPlayer, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Теория современной композиции» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
107 ауд.	Рояль (1) Шкаф 2-х ств. (1) Стул мягкий. (8)

	Диван мягкий. (1) Стол учен. (3) Стол письменный (2)
417 ауд.	Пианино Петроф (1) Стол уч. (2) Кресло (1) Стул ткань сер. (4) Зеркало (1) Жалюзи (2)
411 ауд.	Фортепиано «Украина» (2) Доска (2) Стол (2) Стул ткань сер. (16) Стол письменный (1) Кафедра (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

В ходе изучения теории современной композиции у студентов возникают как общие методические, так и специфические трудности. Последние во многом связаны с неравномерностью культурного опыта студентов, их недостаточно высоким уровнем концептуальной и слуховой ориентации в музыке XX – XXI веков вообще и так называемой «Новой музыки» – в особенности. Для преодоления указанных трудностей преподавателю рекомендуется уделять достаточное внимание прослушиванию и анализу музыкальных отрывков из Новой музыки, описанию эстетических воззрений и концептуального тезауруса композитора, скрывающихся за специфическими композиционно-техническими приёмами. Новая музыка рассматривается как с использованием подходов, характерных для изучения музыки предыдущих эпох, так и новых, вытекающих из своеобразия музыкального материала. Важно обнаружить некоторое единство мышления композитора, охватывающее как его эстетику и технику композиции вообще, так и организацию конкретного единичного произведения.

Важно обеспечить единство теории и практики при изучении дисциплины. Практические формы работы – анализ композиционных техник отдельных сочинений, отрывков; написание творческой работы. Предполагается развитие у студента как логического понимания современных композиционных техник, так и навыков творческого соинтонирования и, на этой основе, – создания собственных творческих откликов на художественные проявления Новой музыки.

При изучении дисциплины необходимо учитывать специфику процесса воспитания композитора. С одной стороны, студенты-композиторы зачастую испытывают трудности, связанные с процессом вербализации своих

концептуальных и слуховых представлений о музыке вообще и музыкальном произведении в частности. Преодоление этих трудностей предполагает особенное внимание к выработке навыков аналитической речи студента – точной, терминологически определённой, понятийно концентрированной. С другой стороны, анализ должен быть направлен в сторону методики сочинения, как бы реконструкции хотя бы на уровне техники уже созданных опусов.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся протекает в различных формах. Студент слушает музыкальные произведения, анализирует их, конспектирует теоретическую литературу, пишет творческую работу.

Прослушивание музыкальных произведений ориентировано на слуховое освоение студентом разнообразных композиционных техник в музыке XX – XXI веков, прежде всего – Новой музыки. Студенту при прослушивании рекомендуется активизировать свой внутренний диалог, и по его результатам делать письменные заметки с перспективой последующего использования их в собственной учебно-творческой работе. Важно найти индивидуальные для студента формы творческого понимания произведения, отражающие как его звуковой облик, так и слуховые впечатления студента.

Анализ произведений должен быть сосредоточен вокруг технических проблем композиции. Имеются в виду свойства звукового материала, способы его композиционного формования и преобразования, особенности реального и виртуального музыкального инструментария (в том числе и «расширенные» исполнительские техники), формирование функциональных отношений композиционных структур на основе определённой меры их тождества и контраста, числовые и иные «сверхидеи», определяющие семантику и структуру анализируемого сочинения. Поле анализа целесообразно сужается постановкой аналитической темы, значимой и для освоения техник композиции, и для организации данной пьесы.

Конспектирование теоретической литературы осуществляется в перспективе задач освоения студентом композиторских техник, расширения терминологического тезауруса, развития навыков абстрактного мышления вообще.

Написание творческой работы – один из важных итогов прохождения дисциплины. В совместном решении педагога и студента выбираются определённые технические ограничения на работу: техника композиции, жанр, композиционная структура, инструментальный состав, способы нотации музыкального текста. Написание творческой работы рассматривается и как вид учебной деятельности, и как собственно эстетическая деятельность, направленная на создание полноценного художественного произведения.

