

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Теория современной композиции

Специальность 53.05.06 «Композиция»

Разработчик:
доцент кафедры теории музыки и композиции
Басс В.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Теория современной композиции» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.06 «Композиция» и рабочей программой дисциплины «Теория современной композиции».

Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 38 ч. на самостоятельную работу по данной дисциплине, что составляет 35% от количества времени, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Теория современной композиции», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для подготовки к семинарам и выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения текущих и итоговых контрольных испытаний обучающимся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Периодически выполнять практические задания.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты, доклады) преподавателю.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в семинарах и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы итоговой аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Обучение студентов по дисциплине строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
2. Попробуйте найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.
3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Основная задача практических занятий – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном материале музыки XX-XXI вв., выработка навыков анализа новых принципов гармонии, полифонии, музыкальной формы, инструментовки, овладение современными техниками композиторского письма и способами нотации.

При подготовке к практическому занятию первоначально целесообразно проработать по конспекту, рекомендованной учебной или научной литературе теоретический материал, данный на лекции, понять и заучить ключевые определения, типологии, критерии, положенные в их основу; необходимо сосредоточить свое внимание на установках, данных преподавателем на лекции, его комментариях при формулировке домашнего задания. Проверая себя, полезно опираться на контрольные вопросы по данному разделу курса; необходимо фиксировать письменно наиболее значимые наблюдения, основные аргументы, собственные выводы, а также возникающие вопросы.

Для выполнения аналитических заданий обязательно требуется заранее взять ноты предложенных музыкальных произведений, прослушать их в хорошем исполнении, следя за нотным текстом, определить специфику звукового материала, вслушаться в отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии, ритма, выявить приемы композиторской техники, расшифровать современные виды нотации.

Приступая к выполнению письменных творческих заданий на воссоздание конкретной техники композиции и определенных параметров формы, фактуры и т.д., необходимо еще раз восстановить в памяти рассмотренные на лекции или на практическом занятии образцы претворения этой техники разными композиторами, а затем сформировать музыкальный материал и выстроить композиционную модель собственного сочинения.

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Ведущей дидактической целью семинарских занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу дисциплины, формирование умений работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать различные точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, составить список обязательной и дополнительной литературы по вопросам плана занятия и ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить практическое задание (если есть);
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю

3. Формы самостоятельной работы

При освоении дисциплины «Теория современной композиции» возможны следующие виды заданий для студентов:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений:
Чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	работа с конспектом лекции, в том числе составление плана лекций	решение проблемно-ситуационных задач

составление плана текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	повторная работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы	подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции
работа со словарями и справочниками	составление таблиц для систематизации учебного материала	составление плана и тезисов ответа
использование компьютерной техники, сети Интернет и др., создание мультимедийных презентаций.	поиск и обработка информации по заданной теме	выстраивание самостоятельной позиции и убедительность ее публичного оформления
учебно-исследовательская работа	аналитическая обработка текста; составление библиографии	подготовка докладов

4. Рекомендации по подготовке и оформлению докладов

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;
2. Подбор материалов;
3. Составление плана доклада. Работа над текстом;
4. Оформление материалов выступления;
5. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показывается позиция автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.

Приложения к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.

Примерные темы докладов

1. Концепция статической музыкальной формы Д. Лигети и ее воплощение в оркестровой пьесе «Lontano»
2. Смещение композиционных техник как эстетическая основа современного музыкального творчества.
3. Концептуальные формы акустического материала в музыке XX века
4. Организация музыкального материала с помощью тембровзвучностей в «Книге для оркестра» В. Лютославского
5. Взаимодействие конструктивного и деструктивного начала в «Оде» для кларнета, фортепиано и ударных Э. Денисова

5. Рекомендации по подготовке к тестированию

По конспектам, учебнику и дополнительной литературе изучить и усвоить основные положения, ключевые определения, фактический материал по теме занятия (или нескольких занятий), в частности:

- акустические объекты современной музыки;
- современные знаки фиксации основных параметров музыки;
- важнейшие тенденции музыкального ритма XX века и новые формы ритмической организации;
- классификация видов современной полифонии;
- сущность понятия «техника композиции», виды современных техник композиции, классификации композиционных техник на основе различных критериев;
- основополагающие черты важнейших современных композиторских и исполнительских техник.

При возникновении затруднительных вопросов и проблемных ситуаций рекомендуется воспользоваться словарями и справочниками, либо проконсультироваться с преподавателем.

6. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины «Теория современной композиции» заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и зачет.

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Примерный список произведений для анализа на зачете

1. А. Шнитке Канон памяти И.Ф. Стравинского
2. А. Волконский «Сюита зеркал», № 4 «Лучи»
3. Э. Денисов «Силуэты» для ансамбля инструментов, № 1 «Донна Анна»
4. А. Шенберг Пять пьес для оркестра op. 16, № 3 «Farben»
5. А. Шнитке Второй скрипичный концерт (ц. 21-22)
6. В. Лютославский «Три поэмы Анри Мишо», № 3
7. С. Губайдулина «Светлое и темное» для органа
8. А. Пярт «Trivium» для органа
9. В. Мартынов «Плач Иеремии»
10. Э. Денисов «Пение птиц»
11. К. Штокхаузен Фортепианная пьеса I

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Звуковые объекты Новой музыки
2. Нотация в Новой музыке
3. Время и ритм в Новой музыке
4. Концепция времени-ритма О. Мессиана
5. Концепция времени-ритма Пьера Булеза
6. Теория единого временного поля К. Штокхаузена
7. Полифония в музыке XX века
8. Техника композиции как феномен современного музыкального творчества
9. Сериализм
10. Минимализм и репетитивная техника
11. Алеаторика
12. Полистилистика
13. Электронная музыка
14. Конкретная музыка
15. Спектральный метод
16. Стохастическая музыка
17. Смешанные техники

Примерный список произведений для анализа на зачете

12. А. Шнитке Канон памяти И.Ф. Стравинского
13. А. Волконский «Сюита зеркал», № 4 «Лучи»
14. Э. Денисов «Силуэты» для ансамбля инструментов, № 1 «Донна Анна»
15. А. Шенберг Пять пьес для оркестра ор. 16, № 3 «Farben»
16. А. Шнитке Второй скрипичный концерт (ц. 21-22)
17. В. Лютославский «Три поэмы Анри Мишо», № 3
18. С. Губайдулина «Светлое и темное» для органа
19. А. Пярт «Trivium» для органа
20. В. Мартынов «Плач Иеремии»
21. Э. Денисов «Пение птиц»
22. К. Штокхаузен Фортепианная пьеса I