

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. проректора по УВР

ФГБОУ ВО ВСГИК

Редько Т.Д.

" 28 "

11

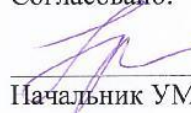
2018 г.

ПРОГРАММА
повышения квалификации

Музыкально-теоретические направления XXI века
(наименование программы)

Согласовано:

 Т.А.Немчинова
Начальник УМУ

Улан-Удэ
2018 г.

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель: Освоение и повышение профессионального уровня, необходимого для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

- работать с музыкальными компьютерными программами;
- осуществлять анализ музыкальных композиций XXI века;

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1 :

слушатель должен знать:

- основные требования по аккордовому и звукорядному материалу современной гармонии.;
- современные музыкальные компьютерные программы;
- основные музыкальные направления музыки XXI века

слушатель должен уметь:

- пользоваться основными функциями систем Нотного редактора программы Finale;
- пользоваться основными функциями Finale, Sibelius применяемых для построения операторского интерфейса и систем управления;
- анализировать современные музыкально-теоретические направления XXI века

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план
программы повышения квалификации
«Музыкально-теоретические направления XXI века»

Категория слушателей - преподаватели Детских школ искусств

(указывается уровень образования, область профессиональной деятельности, уровень квалификации)

Срок обучения 72 ч.

Форма обучения с отрывом от работы

(с отрывом от работы, без отрыва от работы и т. д.)

№ п/п	Наименование разделов	Всего, ч	В том числе	
			лекции	практические и лабораторные занятия
1	Музыкальные компьютерные технологии	14	4	10
2	Современная гармония	22	8	14
3	Музыкально-теоретические направления 21 века	36	12	24
Итоговая аттестация		зачет		

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации
" Музыкально-теоретические направления XXI века"

№ п/п	Наименование разделов	Всего, ч	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1	Раздел 1 Музыкальные компьютерные технологии	14	4	10
1.1	Введение Музыкальные компьютерные технологии		2	2
1.2	Нотные редакторы- Finale, Sibelius		2	8
2	Раздел 2 Современная гармония	22	8	14
2.1	Наименование темы: Аккордовый и звукоязычный материал современной гармонии		2	2
2.2	Наименование темы: Стандартные виды изложения гармонии в аккомпанементе		2	4
2.3	Традиционные методы обыгрывания аккордов		2	4
2.4	Анализ гармонических построений с позиции заменных блоков		2	4
3	Раздел 3 Музыкально-теоретические направления 21 века	36	12	24

3.1	Современные музыкальные композиции 21 века		2	4
3.2	Спектральная музыка		2	4
3.3	Полистилистика		2	4
3.4	Стохастическое направление		2	4
3.5	Минимализм		2	4
3.6	Неофольклоризм		2	4
		72 часа	24	48

Календарный учебный график

По программе повышения квалификации календарный учебный график может быть представлен в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

1 день обучения – лекции -4 часа, СРС -4

2 день обучения - лекции -4 часа, СРС- 6

3 день обучения – лекции – 4 часа, СРС-6

4 день обучения – лекции – 4 часа, СРС -6

5 день обучения – лекции – 4 часа, СРС- 8

6 день обучения – лекции – 4 часа, СРС -8

7 день обучения – СРС 10 часов

Итого: 72 часа, из них лекционные - 24 часа, СРС - 48 часов

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)

4.1 Материально-технические условия реализации программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лаборатории	Вид занятий	Оборудование, программное обеспечение
Аудитория 110	Лекции	Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, интернет

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература к 1 разделу :

1. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. Справочник. – СПб., 2000.
2. Белый Б. Синтезатор // Искусство в школе. 2006. - № 3. – С. 48 – 52.
3. Браславский Д. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров. – М., 1974.
4. Браун Р. Компьютер-композитор. Искусство создания танцевальной музыки на компьютере. Эком. – М., 1998.
5. Бровко В. Аранжировка и партитура за пять минут. Издательство «Композитор Санкт-Петербург». – СПб.,
6. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-инструментальных ансамблей. – М., 1983.
7. Глаголева Н. Использование синтезатора в преподавании музыки в общеобразовательной школе // Музыка в школе. 2006. - № 1. - С. 45- 47.
8. Завырылина С.Н. Использование информационно-компьютерных технологий в классе компьютерной аранжировки. // Музыка и Электроника, 2005, № 3, с. 13-14.
- 9.
10. Красильников И. Исполнительские составляющие аранжировки для электронных музыкальных инструментов // Искусство в школе. 2006. - № 5. – С. 44 – 46.
11. Красильников И. Гармонизация мелодии на занятиях по классу синтезатора // Искусство в школе. 2006. - № 1. – С. 47 – 49.
12. Красильников И. Работа со школьниками на основе программ-автоаранжировщиков для музыкальных синтезаторов // Музыка в школе. 2003. - № 3. – С. 51 – 56.
13. Мой инструмент синтезатор. 7 аранжировок. / Сост А. Танонов. – СПб., 2000.
14. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на РС. – СПб., 1999.
15. Петелин Р., Петелин Ю. Виртуальная звуковая студия SONAR. – СПб., 2003.

Дополнительная:

Основная литература ко 2 разделу

1. Деревенских В.В. Музыка на РС своими руками. – СПб., 2001.
2. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов. Триумф. – М., 1999.
3. Загуменнов А.П. Обработка звука. –М., 1999.
4. Красильников И.П. Применение паттерна в работе над фактурой аранжировки для синтезатора / Музыка в школе. 2005. № 6. С. 68-71.
5. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке. – М., 1997.
6. Орлов Л. Синтезаторы и семплы // Звукорежиссер. – 1999. - № 8.
7. Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия на РС. – СПб., 1998.
8. Рабин Д. Музыка и компьютер. – Минск, 1998.
9. Завырылина С.Н. Использование информационно-компьютерных технологий в классе компьютерной аранжировки. // Музыка и Электроника, 2005, № 3, с. 13-14.
10. Красильников И. Исполнительские составляющие аранжировки для электронных музыкальных инструментов // Искусство в школе. 2006. - № 5. – С. 44 – 46.

11. Красильников И. Гармонизация мелодии на занятиях по классу синтезатора // Искусство в школе. 2006. - № 1. - С. 47 – 49.
12. Красильников И. Работа со школьниками на основе программ-автоаранжировщиков для музыкальных синтезаторов // Музыка в школе. 2003. - № 3. - С. 51 – 56.
13. Мой инструмент синтезатор. 7 аранжировок. / Сост А. Танонов. - СПб., 2000.
14. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. – СПб., 1999.
15. Петелин Р., Петелин Ю. Виртуальная звуковая студия SONAR. – СПб., 2003.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ВИКТОРИНУ:

1. Мюрай Т. Вампир
2. Шнитке А. Кантата «История доктора Иоганна Фауста»
3. Шнитке А. Ревизская сказка
4. Шнитке А. Concerto grosso №1
5. Шнитке А. Сюита в старинном стиле
6. Шнитке А. Концерт № 2 для скрипки и камерного оркестра
7. Шнитке А. Реквием
8. Щедрин Р. Фрески Дионисия
9. Тищенко Б. Ярославна
10. Денисов Э. «Живопись» для большого оркестра (посв. Борису Биргеру)
11. Денисов Э. «Исповедь». Сюита из балета (в 8 частях)
12. Губайдуллина С. Семь слов Христа
13. Пендерецкий К. Плач по жертвам Хиросимы
14. Штокхаузен К. Мантра
15. Харви Д. Танец праха

Основная литература к 3 разделу :

1. Акопян, Л.О. Музыка XX века [Текст]: энциклопедический словарь / Л. О. Акопян. – М.: Практика, 2010. – 855 с.
2. Андреева, Е. С. Тема времени в творчестве Дьердя Лигети [Текст]: [композитор] / Е. С. Андреева // Проблемы музыкальной науки: российский научный специализированный журнал / гл. ред. Л. Н. Шаймухаметова. – 2009. – N.2. – С.198-201.
3. Варунц, В.П. Музыкальный неоклассицизм [Текст]: исторические очерки / В. П. Варунц. – М.: Музыка, 1988. – (Вопросы истории, теории, методики) . – 80 с.
4. Власова, Н. О. Александр Цемлинский. Жизнь и творчество [Текст]: монография / Н. О. Власова. – М.: Московская консерватория, 2014. – 416 с.
5. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие / М.С. Высоцкая, Г.В. Григорьева. – М.: научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. - 440 с. – Гриф УМО высших учебных заведений РФ.
6. Дубинец, Е.А. Made in the USA: Музыка - это все, что звучит вокруг [Текст] / Е. А. Дубинец. – М.: Композитор, 2016. – 416 с.
7. Еременко, Г.А. Музыкальный театр Запада в первой половине XX века [Текст]: аналитические очерки: учебное пособие по курсу истории зарубежной музыки для студентов теоретико-композиторского факультета консерватории / Г. А. Еременко, НГК им. М. И. Глинки. – Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2008. – 320 с.: тв. – (Учебная библиотека).
8. Зенкин, К. В. "Свет" Карла Штокхаузена как композиторский исполнительский и технический проект [Текст] / К. В. Зенкин // Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов : Актуальные проблемы науки и практики [Текст]: сборник научных статей / А. В. Крылова, Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова. – Ростов н/Д : Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, 2012. – С.158-167.
9. Кокорева, Л.М. Клод Дебюсси [Текст]: исследование / Л. М. Кокорева. – М.: Музыка, 2010. – 496 с.
10. Красов, В. "Стикс" Гии Канчели на сцене драматического театра [Текст] / В. Красов // Музыкальная академия [Текст]. – 2016. – №2. – С.87-90.

11. Левая, Т. Н. Метафоры Тишины в творчестве Гии Канчели "постсимфонического периода" [Текст] / Т. Н. Левая // [Музыкальные цветы] [Текст] = *Fioretti musicali*: материалы научной конференции в честь Инны Алексеевны Барсовой [Москва, 10-12 сентября 2007 г.] / Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского; отв. ред. Д.Р. Петров. – М.: Московская консерватория, 2011. – С.234-241.
12. Манулкина, О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века [Текст] / О. Б. Манулкина. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха. – 782 с.
13. Музыкальная культура США XX века [Текст]: [учебное пособие для педагогов и студентов вузов по специальности 070111 Музыковедение] / Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского; отв. ред. М. В. Переверзева. – М.: Московская консерватория, 2007. – 480 с.
14. Павлишин, С.С. Арнольд Шёнберг: монография / С. С. Павлишин. – М.: Композитор, 2001. – 480 с.
15. Петрова Т. «Церемониалы» Д. Лигети: между смыслом и абсурдом [Текст] / Т. Петрова // Музыка и время: Журнал / В. А. Гаврилин; гл. ред. Т. Н. Кобахидзе. – 2010. – N.8. – С.9-13.
16. Остромогильский И. О визуальных аспектах музыки Дьердя Лигети // Музыкальная академия: Научно-теоретический и критико-публицистический журнал / В. А. Гаврилин; гл. ред. Ю. С. Корев. – 2008. – N.2. – С.162-166.
17. Санникова Н. В. Модель оперного спектакля К. Штокхаузена: вопросы реализации в опере "Среда" из цикла "Свет" [Текст] / // Музыковедение: Приложение к журналу "Музыка и время" / гл. ред. Н. Н. Гилярова. – 2008. – N.3. – С.40-45.
18. Соколовский, Д. В. Проблемы терминологии в электронной музыке [Текст]: к вопросу соотношений понятий "электронная музыка" и "электронный звук" / Д. В. Соколовский // *Thesaurus* [Текст]: межвузовский сборник научных статей / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра истории музыки. – Красноярск: [Б.и.]. - Вып.3: *Thesaurus* [Текст]: межвузовский сборник научных статей / отв. ред. Л.В. Гаврилова; ред. Н. А. Еловская. – 2011 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – С.184-215.
19. Суслин, В. Музыка духовной независимости [Текст]: Галина Уствольская / В. Суслин // Музыка из бывшего СССР [Текст]: сборник статей / сост. и ред. В. С. Ценова. – М.: Композитор. - Вып.2: / сост. и ред. В. С. Ценова. – 1996. – С.141-156.
20. Торадзе, Г.Г. Феномен Гии Канчели [Текст]: к 80-летию со дня рождения / Г. Г. Торадзе // Музыкальная академия [Текст]. – 2015. – №3. – С.12-15.
21. Филенко, Г.Т. Французская музыка первой половины XX века [Текст]: очерки / Г. Т. Филенко. – Л.: Музыка, 1983. – 232 с.
22. Хилл, Я.Б. Импрессионизм: Новые пути в искусстве / Я. Б. Хилл, В. Тяжелов. – М. : Арт-Родник, 1998. – 200 с.
23. Цукер, А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. [Текст]: учебное пособие: рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов вузов по специальности «Музыковедение» / А. М. Цукер. – 2-е изд., доп. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2016. – 254 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
24. Чередниченко, Т. Музыкальный запас. 70-е [Текст]: Проблемы. Портреты. Случаи / Т. Чередниченко. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 580 с.
25. Шахназарова, Н.Г. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита / Н. Г. Шахназарова. – М.: Советский композитор, 1975. – 238 с.
26. Шеломенцева, В. В. "Три песни на стихи М. Цветаевой" Б. Тищенко: проблема глубинного сюжета / В. В. Шеломенцева // Проблемы музыкальной науки [Текст]. – 2012. – №2. – С.224-228.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ)

Шкалы оценивания и критерии оценки

Тест

Тест позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса, его периодизацию; 3 (ОПК-1)-1;
- особенности развития музыкальных жанров, историю и теорию музыкальных форм; 3 (ОПК-1)-2;
- исторические этапы в развитии музыкальной культуры, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в музыке от древности до начала XXI века; 3 (ОПК-1)-3;
- композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контекстах; 3 (ОПК-1)-4;
- теорию искусства и ее влияние на практику; 3 (ОПК-2)-1;
- содержание самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии реализации; 3 (ОПК-2)-2;
- научные труды, посвященные истории и теории музыки; 3 (ОПК-5)-1;
- основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; 3 (ОПК-5)-2;
- основные стили и жанры оркестровой, инструментальной, хоровой и вокальной музыки; 3 (ОПК-6)-1;
- направления и стили зарубежной и отечественной музыки XXI века; 3 (ОПК-6)-2;
- техники композиторского письма XXI века; 3 (ОПК-6)-3;

Уметь:

- излагать и критически осмысливать базовые представления по истории отечественного и зарубежного музыкального искусства; У (ОПК-1)-1;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; У (ОПК-1)-2;
- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; У (ОПК-1)-3;
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; У (ОПК-2) – 1;
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; У (ОПК-2) – 2;
- пользоваться справочной литературой У (ОПК-5)-1;
- анализировать музыкальные сочинения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте; У (ОПК-5)-2;
- обосновать жанровую, историко-стилевую и этнокультурную принадлежность явлений музыкальной культуры; У (ОПК-5)-3;
- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; У (ОПК-6)-1;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; У (ОПК-6)-2;
- применять теоретические знания в процессе анализа и поиска интерпретаторских решений; У (ОПК-6)-3;
- применять технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины; У (ОПК-6)-4;

Владеть:

- методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-исторических источников; В (ОПК-1)-1;
- методом конкретно-исторического рассмотрения музыкально-исторических явлений в

- связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи; В (ОПК-1)-2;
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; В (ОПК-1) – 3;
 - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; В (ОПК-2)-1;
 - профессиональной терминологией и понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений; В (ОПК-2) – 2;
 - технологиями организации процесса самообразования; В (ОПК-2) – 3;
 - навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; В (ОПК-5) – 1;
 - понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования музыковедческой литературы; В (ОПК-5) – 2;
 - принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства; В (ОПК-5)-3;
 - профессиональной лексикой; В (ОПК-6)-1;
 - методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; В (ОПК-6)-2;
 - навыками формирования собственных суждений при решении профессиональных задач; В (ОПК-6)-3.

Критерии оценки качества теста:

критерии	оценка		
	0	1	2
Процент правильных ответов, оцененных в баллах из 100% возможных	Тест не написан, либо студент правильно ответил менее чем на 55 % вопросов	Студент правильно ответил на 55-74 % вопросов	Студент правильно ответил на 75-100 % вопросов

Аудиовикторина

позволяет оценить следующие знания:

Знать:

- особенности развития музыкальных жанров, историю и теорию музыкальных форм; 3 (ОПК-1)-2;
- исторические этапы в развитии музыкальной культуры, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в музыке от древности до начала XXI века; 3 (ОПК-1)-3;
- композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контекстах; 3 (ОПК-1)-4;
- теорию искусства и ее влияние на практику; 3 (ОПК-2)-1;
- основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; 3 (ОПК-5)-2;
- основные стили и жанры оркестровой, инструментальной, хоровой и вокальной музыки; 3 (ОПК-6)-1;
- направления и стили зарубежной и отечественной музыки XXI века; 3 (ОПК-6)-2;
- техники композиторского письма XXI века; 3 (ОПК-6)-3;

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; У (ОПК-1)-3;
- анализировать музыкальные сочинения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-эстетическом контексте; У (ОПК-5)-2;
- обосновать жанровую, историко-стилевую и этнокультурную принадлежность явлений музыкальной культуры; У (ОПК-5)-3;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и

социально-культурного процесса; У (ОПК-6)-2;

Владеть:

- методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-исторических источников; В (ОПК-1)-1;
- методом конкретно-исторического рассмотрения музыкально-исторических явлений в связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи; В (ОПК-1)-2;
- профессиональной терминологией и понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений; В (ОПК-2)-2;
- профессиональной лексикой; В (ОПК-6)-1.

Критерии оценки качества аудиовикторины

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
1.Определение точного названия прослушанного произведения и его автора	Указанные параметры не определены или определены неверно	При определении допущены серьезные ошибки, но не более 60%	При определении допущено не более 30% ошибок	При определении допущено не более 10% ошибок

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6

1. Композитор, автор произведения «Плач по жертвам Хиросимы»
2. Укажите автора и жанр произведения:

«Laterna»
«Звоны»
«Метастазы»
«Мантра»
«Vortex temporum»
3. С каким направлением связано творчество Тристана Мюрая ?
4. В какой стране возникли объединения «Мост» и «Синий всадник»? Назовите представителей этих объединений.
5. Укажите признаки, по которым отличается серия в додекафонных произведениях А. Шенберга от серии А. Веберна:
6. Творчество какого композитора связано с пуантилизмом?
7. Укажите сферу профессиональной деятельности следующих личностей:
Ж. Сёра
С. Дягилев
А. Хаба
Г. Бюхнер
О. Уальд
С. Бернар
8. Назовите изобретателя фортепианного кластера. Какие разновидности фортепианного кластера существуют?
9. Какие периоды творчества выделяются в творчестве представителей спектральной музыки?
10. Создатель препарированного рояля. Виды препарации.

6. СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

КПК "Музыкально-теоретические направления XXI века":

Л.Н. САНЖИЕВА - доцент ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры", заслуженный деятель искусств РБ