Подписано цифровой подписью: Соколов Александр Сергеевич
DN: cn=Соколов Александр Сергеевич, o=МГК им. П.И. Чайковского, ou=И.о. ректора, профессор, email=rectorat@mosconsv.ru, c=RU
Дата: 2023.11.24 15:16:54 +03'00'

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Кафедра современной музыки

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

дисциплины
«Лаборатория современного ансамбля»

Специальность
53.09.03 Искусство композиции
Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 2
Семестр	– 3, 4
Число зачетных единиц	– 4
Всего часов по учебному плану	– 144
Форма итогового контроля по дисциплине	– зачет

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 53.09.03 «Искусство композиции» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», утвержденного приказом Минобрнауки № 846 от «17» августа 2015 г.

Составители рабочей программы:

Доцент кафедры современной музыки О. Е. Бочихина

Программа одобрена на заседании кафедры современной музыки
Протокол № 1/23 от « 01 » марта 2023 г.

Зав. кафедрой, д.иск., профессор Высоцкая М. С.

И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева. И. З. Торилова

Содержание программы:

1. Цель и задачи дисциплины 4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ООП 5
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 6
5. Содержание дисциплины 7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 6
7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 8
8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы 10
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 11

1. Цели и задачи дисциплины

Цели курса:

- подготовка высококвалифицированного специалиста, нацеленного на *новые запросы* современной музыкальной культуры;
- формирование у композитора художественного и эстетического вкуса, способности оценивать природу происходящих в современном искусстве изменений и новаций;
- выработка умения хорошо ориентироваться в современных музыкальных стилях и направлениях и ознакомление со спецификой исполнительской практики в данных областях;
- расширение профессионального кругозора и повышение общей гуманитарной культуры, позволяющей более глубокое изучение актуальных проблем современного композиторского и исполнительского творчества с ориентацией на текущие процессы художественной жизни, знаковые события и проблемы;
- знакомство с новыми художественными тенденциями, обсуждение новых форм музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и запросам личности в условиях глобальной информационной культуры.

Задачи курса:

- практическая работа молодого композитора с музыкантами, проверка на практике новых идей и музыкальных решений;
- передача богатого исполнительского опыта музыкантов композитору, взаимодействие творческих композиторских и исполнительских сил;
- приобретение ассистентами-стажерами реального слухового опыта в виде прослушивания своих новых сочинений в исполнении музыкантов лаборатории камерного ансамбля;
- изучение современной музыкальной нотации;
- приобретение навыка адекватно нотировать новые исполнительские техники при записи сочинений;
- освоение музыкального материала из области новейших композиторских и исполнительских практик;
- ознакомление с основополагающими для музыки XX века техниками и методами композиции;
- погружение в проблематику современного музыкального творчества в контексте общехудожественных и исторических процессов;
- экстраполяция приобретенных художественно-теоретических знаний на сферу собственного музыкального творчества и педагогики;
- освоение первичных принципов работы с электронным инструментарием.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать:

- расширенные техники исполнения на струнных, духовых, клавишных и ударных инструментах;
- основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного создания нотного текста;
- исполнительские термины, применяемые для обозначения того или иного приема игры;
- авторские сборники (компендиумы, хрестоматии) по классификации, упорядочиванию и объяснению специальных техник игры на струнных инструментах;

- принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса;
- принципы устройства современной партитуры, а также поясняющих авторских комментариев и специальных обозначений;
- способы взаимодействия с аудиодизайнером и электронным оборудованием.

уметь:

- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту;
- грамотно сочинять и записывать нотный текст в соответствии с возможностями инструментов;
- донести ключевую идею музыкального произведения до исполнителя и слушателя;
- организовать самостоятельную работу по освоению произведений современной академической музыки;
- демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания собственных сочинений; в случае необходимости пользоваться вспомогательными материалами и пособиями по освоению современных исполнительских техник игры.

владеть:

- способностью применять разнообразные современные технические приемы звукоизвлечения;
- умением озвучивать внутренним слухом нотный текст, содержащий приемы современной нотации;
- способностью работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства;
- умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента.

Перечисленные результаты обучения соответствуют формированию у выпускника ассистентуры-стажировки следующих **профессиональных компетенций:**

– способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма (ПК-1);
– владение навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2);
– владение записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-3);
– способность работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-4);
– способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК-6).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Лаборатория современного ансамбля» относится к вариативной части учебного плана подготовки ассистента-стажера. Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.01.01.

Взаимосвязь дисциплин учебного плана

Дисциплина «Лаборатория современного ансамбля» является профилирующей в подготовке ассистентов-стажеров по специальности «Искусство композиции» – в аспекте их практической и подготовки к художественно-творческой и педагогической деятельности в высшей школе.

Приступая к изучению дисциплины, ассистенты-стажеры должны владеть знаниями, навыками и умениями, приобретенными в ходе освоения дисциплин «Сочинение»

(«Композиция»), «Инструментоведение», «Инструментовка» («Оркестровка»), «Чтение оркестровых (симфонических) партитур», «История оркестровых стилей» в объеме ООП ВО (специалитет). В учебном плане подготовки ассистентов-стажеров дисциплина непосредственно связана с такими курсами, как «Специальный класс», «Техники работы с электронным звуком и мультимедиа», «Музыка и технологии в кино и на телевидении».

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Семестры**			
		1	**2**	**3**	**4**
Аудиторные занятия (всего)	**66**			**36**	**30**
В том числе:					
Практические занятия (ПЗ)	66			36	30
Самостоятельная работа (всего)	**78**			**54**	**24**
Вид промежуточного / итогового контроля (зачет, экзамен)				Зач.	Зач.
Общая трудоемкость: час.	144 часа				
Зачет. ед.	4 зач. ед.				

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№ темы	Название раздела/ темы	Количество часов			
		Всего	Аудиторные занятия		СР
			Практич. занятия	Аудиторн. занятия	
3 семестр					
1.	Создание аранжировок и переложений музыкальных произведений для современного ансамбля. Изучение основных композиторских стилей и техник, произведений разных эпох, жанров и стилей, базовых трудов по теории композиции, по проблемам музыкального языка и мышления, а также положений о международных и всероссийских конкурсах с целью возможной подготовки к конкурсам за время обучения в ассистентуре-стажировке	72	36		54
4 семестр					

2.	Создание музыкальных произведений для современного ансамбля (сочинение). Иллюстрирование собственных произведений для современного ансамбля (на музыкальном инструменте или с использованием музыкально-компьютерных технологий). Разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, в том числе совместных творческих проектов с композиторами и музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры	72	30		24

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемый список литературы

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
	Основная литература		
1.	Дубинец Е.А. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. - Киев, 1999.	8	Режим доступа: http://188.254.83.81/conslib/media/book/00006640.pdf
2.	Хруст Н. Новые инструментальные техники. Опыт систематизации // Научный вестник Московской консерватории № 1 (24). - 2016.	1	Режим доступа: http://nv.mosconsv.ru/2016-1-24/
3.	Пекарский М. "История солдата" И. Стравинского. Некоторые вопросы исполнительской нотации для ударных инструментов // Музыкальное исполнительство. Вып. 10. М., Музыка, 1979.	4	
4.	Кузьмин А.Р. Нотация в музыке XX века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие - Электрон. текстовые данные. - Челябинск, 2010.	0	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56458.html
5.	Кузнецов И.К. Полифония в русской музыке XX века. Т. 1. - Москва : Дека-ВС, 2012	30	
6.	Теория современной композиции: Учебное пособие. / Отв. редактор В. Ценова. М., 2005, 2007.	98	

6.2. Интернет ресурсы

www.clarinetmultiphonics.org
http://ru.scribd.com/doc/49609700/Multiphonics-For-The-Oboe
http://www.remusik.org/PDF/Multiphonic%20Techniques.pdf
http://www.idrs.org/publications/
http://imslp.org/
http://ressources.ircam.fr/
http://www.mosconsv.ru/
www.tarakanov.net

www.compozitor.spb.ru
www.intoclassics.net
www.sheetmusicarchive.net
http://ru.scorser.com/
http://www.classicalarchives.com
www.nlib.org.ua
www.forumklassika.ru
http://www.classicalforum.ru/
http://www.schott-music.com
http://library.musicaneo.com/ru/sheetmusic
www.classic-online.ru
http://www.russiancomposers.ru/
http://www.composers21.com/
http://dic.academic.ru/

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Оценка качества освоения дисциплины ассистентом-стажером включает:

- текущий контроль усвоения материала – написание сольного или камерного произведения для различных инструментов, представленных в ансамбле «Студия новой музыки»;
- промежуточный контроль – написание произведения для большого ансамбля (10-15 музыкантов);
- заключительный контроль – исполнение готовых произведений в публичном концерте.

Критерии оценки освоения дисциплины

Компетенции формируются на всех этапах освоения ассистентом-стажером дисциплины «Лаборатория современного ансамбля».

Компетенция	Результаты обучения	Шкала оценивания
способность создавать музыкальные произведения для современного ансамбля в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма **(ПК-1);**	**Знать**: расширенные техники исполнения на струнных, духовых, клавишных и ударных инструментах; основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного создания нотного текста; исполнительские термины, применяемые для обозначения того или иного приема игры; авторские сборники (компендиумы, хрестоматии) по классификации, упорядочиванию и объяснению специальных техник игры на струнных инструментах. **Уметь:** осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту; грамотно сочинять и записывать нотный текст в соответствии с возможностями инструментов. **Владеть:** способностью применять разнообразные современные технические приемы звукоизвлечения; умением озвучивать внутренним слухом нотный текст, содержащий приемы современной нотации.	**Зачтено:** З.1., З.2., З.3., З.4., З.5. **Не зачтено:** НЗ.1., НЗ.2., НЗ.3., НЗ.4., НЗ.5.
способность владеть навыками сочинения с	**Знать**: способы взаимодействия с аудиодизайнером и электронным оборудованием. **Уметь:** в случае необходимости пользоваться	**Зачтено:** З.1., З.2., З.3., З.4., З.5.

использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) **(ПК-2)**	вспомогательными материалами и пособиями по освоению современных исполнительских техник игры. **Владеть:** способностью применять разнообразные современные технические приемы звукоизвлечения	**Не зачтено:** НЗ.1., НЗ.2., НЗ.3., НЗ.4., НЗ.5.
способность владеть записью собственных сочинений (нотацией) **(ПК-3);**	**Знать**: расширенные техники исполнения на струнных, духовых, клавишных и ударных инструментах; основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного создания нотного текста. **Уметь:** грамотно сочинять и записывать нотный текст в соответствии с возможностями инструментов. **Владеть:** умением озвучивать внутренним слухом нотный текст, содержащий приемы современной нотации.	**Зачтено:** З.1., З.2., З.3., З.4., З.5. **Не зачтено:** НЗ.1., НЗ.2., НЗ.3., НЗ.4., НЗ.5.
способность работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности **(ПК-4);**	**Знать**: принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса. **Уметь:** осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту; организовать самостоятельную работу по освоению произведений современной академической музыки. **Владеть:** умением озвучивать внутренним слухом нотный текст, содержащий приемы современной нотации.	**Зачтено:** З.1., З.2., З.3., З.4., З.5. **Не зачтено:** НЗ.1., НЗ.2., НЗ.3., НЗ.4., НЗ.5.
способность создавать аранжировки и переложения для современного ансамбля **(ПК-6);**	**Знать**: расширенные техники исполнения на струнных, духовых, клавишных и ударных инструментах; основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного создания нотного текста; исполнительские термины, применяемые для обозначения того или иного приема игры. **Уметь:** осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту; грамотно сочинять и записывать нотный текст в соответствии с возможностями инструментов. **Владеть:** способностью применять разнообразные современные технические приемы звукоизвлечения; умением озвучивать внутренним слухом нотный текст, содержащий приемы современной нотации.	**Зачтено:** З.1., З.2., З.3., З.4., З.5. **Не зачтено:** НЗ.1., НЗ.2., НЗ.3., НЗ.4., НЗ.5.

Оценка «зачтено» ставится, если ассистент-стажер сумел на профессиональном, образно-художественном уровне продемонстрировать:

З.1. Всестороннее и глубокое знание основных современных исполнительских техник и приемов игры на музыкальном инструменте

З.2. Приобретенные навыки в овладении техниками современного исполнительского искусства в виде иллюстрации отдельных приемов игры

З.3. Глубокие знания и навыки в области чтения и понимания современной партитуры, касающиеся особенностей нотации, авторского комментария к партитуре, условных обозначений, символов, способов взаимодействия с электроникой и пр.

З.4. Свободное владение вспомогательным материалом в виде специальных пособий и исполнительских учебников

З.5. Владение навыками самостоятельной работы с современным нотным текстом

Оценка «не зачтено» ставится, если ассистент-стажер не сумел на профессиональном, образно-художественном уровне продемонстрировать:
НЗ.1. Всестороннее и глубокое знание основных современных исполнительских техник и приемов игры на музыкальном инструменте
НЗ.2. Приобретенные навыки в овладении техниками современного исполнительского искусства в виде иллюстрации отдельных приемов игры
НЗ.3. Глубокие знания и навыки в области чтения и понимания современной партитуры, касающиеся особенностей нотации, авторского комментария к партитуре, условных обозначений, символов, способов взаимодействия с электроникой и пр.
НЗ.4. Свободное владение вспомогательным материалом в виде специальных пособий и исполнительских учебников
НЗ.5. Владение навыками самостоятельной работы с современным нотным текстом.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение

1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань»
http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского http://www.taneevlibrary.ru/
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории http://www.mosconsv.ru

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Ежедневная самостоятельная работа ассистента-стажера является основой успешного освоения им дисциплины и неотъемлемой частью развития профессиональных навыков.
В процессе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:

- Соблюдение указаний преподавателей, данных ими во время индивидуальных занятий с ассистентом-стажером;
- Активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов.
- Изучение исторических, культурных, стилистических, биографических и других аспектов, касающихся замысла и создания исполняемых сочинений, жизни и творчества композиторов.
- Анализ партитур.
- Знакомство с интерпретациями авторитетных исполнителей и анализ этих интерпретаций.
- Использование во время публичных выступлений устройств аудио- и видеозаписи для дальнейшего прослушивания записей с целью самоанализа.
- Расширение эмоционально-образной сферы путем знакомства с выдающимися образцами мировой культуры.
- Консультации с профессиональными исполнителями

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам «Инструментовка», «Репертуар XX века», «Новые исполнительские техники».

Учебное заведение должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий по данной дисциплине, как аудиторных индивидуальных, так и самостоятельных занятий, а также репетиционной работы.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 м^2.

В учебном заведении должны быть обеспечены условия для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования, в том числе для ремонта музыкальных инструментов.