

Управление культуры и туризма Липецкой области
Государственное областное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
специалистов культуры и искусства»

РАССМОТРЕНО
на Педагогическом совете
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию
и повышению квалификации»
«28» декабря 2022 г.
Протокол № 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОБУ ДПО «УМЦ
по образованию и повышению
квалификации»
И.П. Стеганцева
Приказ № 58-ОД от 29.12.2022 г.



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

«Стилевые черты музыки композиторов XX века»

г. Липецк
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	
1.1. Цель	3
1.2. Нормативные документы	3
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения ДПППК	3
1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы	3
2. Планируемые результаты	
2.1. Перечень компетенций	4
2.2. Комплекс знаний, умений и навыков	4
3. Структура и содержание ДПППК	
3.1. Структура	5
3.1.1. Учебный план	5
3.1.2. Календарный учебный график	6
3.2. Содержание	6
4. Организационно педагогические условия реализации ДПППК	
4.1. Ресурсное обеспечение программы повышения квалификации	8
4.2. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса	9
4.3. Кадровое обеспечение	9
4.4. Условия освоения ДПППК обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	10
5. Формы аттестации	
5.1. Формы текущего контроля	11
5.2. Формы итоговой аттестации	11
5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций слушателя на итоговой аттестации	12
6. Оценочные материалы	12
7. Учебно-методическое обеспечение программы	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стилевые черты музыки композиторов XX века»

В настоящее время перед отраслью культуры поставлены цели укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, обеспечения высокого уровня культурного и духовного развития нации, долгосрочного эффективного развития отрасли культуры и сохранения ее лидирующих позиций в мире.

Запросы рынка труда повышают спрос на высококвалифицированных, творчески мыслящих исполнителей, способных решать профессиональные и культурно-просветительские задачи, способных к постоянному профессиональному самосовершенствованию.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стилевые черты музыки композиторов XX века» (далее – ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века») является обновление и качественное совершенствование компетенций артистов симфонического оркестра необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

1.2. Нормативные документы

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Нормативные документы Минобрнауки России, Минкультуры России;
- Локальные акты УМЦ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века»

К освоению ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы

Категория слушателей: артисты симфонического оркестра.

Форма обучения: очная (контактная работа).

Объем программы: 16 часов.

Освоение ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения

Общепрофессиональная компетенция (ОПК):

ОПК-1 – способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 – способен овладевать разнообразным по стилистике профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений;

ПК-2 – способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных симфонических оркестров.

2.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформироваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в результате освоения ДППК

«Стилевые черты музыки композиторов XX века»

Компетенции	Знать	Уметь	Владеть
Общепрофессиональные компетенции			
ОПК-1 – способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности	специфику музыки как вида искусства; стили в истории искусства; особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века	выявлять особенности музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях	представлениями об особенностях эстетики творчества русских и зарубежных композиторов XX века; широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; навыками характеристики музыкального языка XX с возможностью его технической идентификации
Профессиональные компетенции			
ПК-1 – способен овладевать разнообразным по стилистике профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную ин-	специфику различных исполнительских стилей; разнообразный по стилю репертуар для профессиональных симфонических оркестров; музыкально-языковые и исполнительские особенности современных	анализировать музыкальную форму и музыкальный язык произведения; соотносить музыкальное произведение с определённым историческим стилем; выявлять и раскрывать художественное содержание	навыками слухового контроля звучания партитуры; репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; профессиональной терминологией

терпретацию музыкальных произведений	произведений; основные детерминанты интерпретации	музыкального произведения	
ПК-2 – способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных симфонических оркестров	технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства	передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения	приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века»

3.1. Структура

Учебный план ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» включает 3 учебных модуля:

1. История оркестровых стилей: XX век. Формирование новых стилевых направлений во второй половине XX века.
2. Проведение репетиционной работы с симфоническим оркестром.
3. Итоговая аттестация.

3.1.1. Учебный план

№	Наименование модуля, разделов модуля	Всего часов	Из них:			Компетенции
			лекц.	практ.	итог. контроль	
1.	История оркестровых стилей: XX век. Формирование новых стилевых направлений во второй половине XX века	2	2	-	-	ОПК-1
2.	Проведение репетиционной работы с симфоническим оркестром	12	-	12	-	ПК-1 ПК-2
2.1.	Основные детерминанты интерпретации симфонического произведения XX века	6	-	6	-	
2.2.	Создание индивидуальной художественной интерпретации симфонического произведения XX века	6	-	6	-	
3.	Итоговая аттестация	2	-	-	2	
ИТОГО		16	2	12	2	

3.1.2. Календарный учебный график

2022 год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ВСЕГО часов
Даты занятий													
*Контактная работа (ч.)													14
Итоговая аттестация (ч.)													2
ИТОГО:													16

Календарный учебный график формируется ежегодно в соответствии с планом реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на соответствующий календарный год и в соответствии с учебным планом ДПППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века».

*Контактная работа – объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем; может быть аудиторной или внеаудиторной с применением электронных технологий, реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей.

Продолжительность 1 академического часа – 45 минут.

Максимальное количество часов в один день – 8 часов.

3.2. Содержание ДПППК

«Стилевые черты музыки композиторов XX века»

Содержание ДПППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» направлено на совершенствование профессиональных компетенций артистов симфонического оркестра.

Модуль 1. История оркестровых стилей: XX век. Формирование новых стилевых направлений во второй половине XX века

1. Объем модуля и формируемые компетенции:

№	Наименование модуля, разделов модуля	Всего часов	Из них:			Компетенции
			лекции	практ. (мастер-классы)	итоговая аттестация	
1.	История оркестровых стилей: XX век. Формирование новых стилевых направлений во второй половине XX века	2	2	-		ОПК-1

2. Содержание модуля

Лекция (2 часа) «История оркестровых стилей: XX век. Формирование новых стилевых направлений во второй половине XX века»: кризис гомофонно-гармонической системы и его влияние на пути развития оркестровой музыки. Симфонический оркестр в новых стилях и направлениях музыки 20 века. Музыкальный язык и оркестровая фактура в эстетике А. Шёнберга, А. Веберна и А. Берга. Формирование группы ударных инструментов. Значение ударных инструментов в оркестровой музыке 20 века. Вклад Ч. Айвза, О. Мессиаана, Б. Бартока, П. Хиндемита, в развитие оркестровой музыки.

Авангардизм и его проявления в оркестровой музыке. Многообразие видов оркестров и полистилистика. Эксперименты над оркестром Дж. Кейджа. Симфонические сочинения К. Пендерецкого, Э. Денисова, А. Шнитке, Г. Канчели в русле тенденций развития оркестровой музыки в 20 веке

3. Текущий контроль – фронтальная беседа с обучающимися по вопросам модуля.

Модуль 2. Проведение репетиционной работы с симфоническим оркестром

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:

№	Наименование модуля, разделов модуля	Всего часов	Из них:			Компетенции
			лекции	практ. (мастер-классы)	итоговая аттестация	
2.	Проведение репетиционной работы с симфоническим оркестром	12	-	12	-	ПК-1 ПК-2
2.1.	Основные детерминанты интерпретации симфонического произведения XX века	6	-	6	-	
2.2.	Создание индивидуальной художественной интерпретации симфонического произведения XX века	6	-	6	-	

2. Содержание модуля

2.1. Практическое занятие (6 часов) «Основные детерминанты интерпретации симфонического произведения XX века»: характерность новейшей текстуальной стратегии для музыки второй половины XX века; определяющие черты: множественность текстуальных решений, сосуществование противоположных текстуальных вариантов; усиление исполнительской свободы; неустойчивое распределение параметров по зонам компетенций: в зону композиторской компетенции неизменно входит название опуса, но параметры звуковысотности, микроинтервалики, ритма, метра, темпа, динамики, артикуляции, акцентуации,

характера произведения и его частей, агогики, структурного строения произведения, исполнительского состава, пространства, театральности могут относиться как к зоне композиторской, так и к зоне исполнительской компетенций; Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, П. Булеза, С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, В. Екимовского, для симфонического оркестра.

2.2. Практическое занятие (6 часов) «Создание индивидуальной художественной интерпретации симфонического произведения XX века»: условия, необходимые для существования исполнительской интерпретации – коммуникативная триада «композитор-исполнитель-слушатель», музыкальное произведение, письменно зафиксированное в тексте, его содержательность, зоны композиторской и исполнительской компетенции.

3. Текущий контроль – фронтальная беседа, исполнение оркестровых партий артистами оркестра.

Модуль 3. Итоговая аттестация

Подробное описание модуля содержится в п. 5. Формы аттестации (подпункты 5.2, 5.3, 5.4).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ресурсное обеспечение программы повышения квалификации

УМЦ обеспечивает необходимые условия для реализации ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века».

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео фондам УМЦ, а также персональным ноутбуком, используемые в учебном процессе и находящиеся в учебной аудитории УМЦ.

Фонотека УМЦ укомплектована аудио-видео фондами, мультимедийными материалами согласно профильной направленности УМЦ.

Необходимый для реализации ДППК «Духовые и ударные инструменты» перечень материально-технического обеспечения включает: рабочее место преподавателя (стол, компьютер с выходом в Internet, телефон); учебный класс для групповых занятий на 40 посадочных мест площадью 70 м²; фортепиано «Тверца» - 1 шт.; фортепиано «Лирика» - 1 шт.; баяны «Тула» - 2 шт.; ноутбуки «Lenovo» – 10 шт.; переносная доска – 1 шт.; проектор – 1 шт.; столы – 7 шт.; стулья учебные – 20 шт.; стулья с пюпитром – 20 шт.; фонотека – 1653 экз.; библиотека – 3466 экз.; видеотека – 67 экз.

4.2. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в УМЦ осуществляется в очной форме, с отрывом от работы. В качестве методов и средств организации и реализации образовательного процесса повышения квалификации, направленных на теоретическую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- практические занятия;
- мастер-классы;
- зачет.

При реализации ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» устанавливаются следующие виды учебных занятий:

- групповые занятия (численностью от 25 человек).

Используемые методы активизации образовательной деятельности:

- 1) методы ИТ – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание;
- 2) работа в команде – совместная деятельность слушателей в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;
- 3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
- 4) проблемное обучение – стимулирование слушателей к самостоятельному поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- 5) контекстное обучение – мотивация слушателей к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;
- 6) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности слушателей за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
- 7) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы проведения занятий.

4.3. Кадровое обеспечение

Реализация ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» в УМЦ обеспечивается высококвалифицированными специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися педагогической, художественно-творческой, научно-методической и/или научной деятельностью.

4.4. Условия освоения ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

При адаптации ДППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) организация образовательного процесса должна осуществляться в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов.

Образовательный процесс по программе для обучающихся с ОВЗ в УМЦ может быть реализован в следующих формах:

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с применением специализированных методов обучения;
- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств обучения;
- по индивидуальному плану;
- с применением электронных образовательных технологий.

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ.

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап обучения по программе подразумевает включение факультативного специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной программе, направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), электронными формами и информационными технологиями обучения.

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе, требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по программе, определены Положением об организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в УМЦ в действующей редакции.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание уровня усовершенствованных компетенций в соответствии с требованиями ДПППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века».

В соответствии с учебным планом, программой ДПППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» предусматривается текущий контроль и итоговая аттестация – зачет в форме письменной работы (тестирование или реферат).

5.1. Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении всего периода обучения. Порядок осуществления текущего контроля регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ в УМЦ».

Текущий контроль результатов освоения ДПППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века» в соответствии с рабочей программой и тематическим планом происходит при использовании следующих форм контроля:

- устный опрос в виде развернутого ответа или фронтальной беседы, выборочного тестирования по изученным темам;
- ответы на практических занятиях и участие в дискуссиях с использованием знаний, полученных на занятиях из учебной и дополнительной литературы, словарей, энциклопедий и других справочных изданий;
- ответы на проблемные вопросы;
- исполнение оркестровых партий.

5.2. Формы итоговой аттестации

Порядок проведения итоговой аттестации регламентируется «Положением об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ в УМЦ».

Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме:

1. контрольное исполнение оркестровых партий произведений, которые изучались в процессе освоения учебного материала Модуля 2. «Проведение репетиционной работы с симфоническим оркестром»;
2. коллоквиум по учебному материалу Модуля 1. «История оркестровых стилей: XX век. Формирование новых стиливых направлений во второй половине XX века».

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план) по ДПППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века».

5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций слушателя на итоговой аттестации

По результатам аттестационных испытаний в форме практической работы применяются критерии оценки уровня сформированности компетенций слушателей по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».

«Зачет» ставится если обучающийся:

- продемонстрировал владение достаточным набором художественно-выразительных средств игры на инструменте для создания собственной интерпретации исполняемого музыкального произведения композиторов XX века;

- дал полный и правильный ответ на вопросы коллоквиума, самостоятельно излагал фактологические сведения, свободно владел специальной терминологией, допущены несущественные ошибки, исправленные в ходе ответов на наводящие вопросы.

«Незачет» ставится если обучающийся:

- не продемонстрировал владение достаточным набором художественно-выразительных средств игры на инструменте для создания собственной интерпретации исполняемого музыкального произведения композиторов XX века;

- ответ на вопросы коллоквиума был неполный и неаргументированный, допущены существенные ошибки, фактологические сведения изложены неверно, при ответе на дополнительные вопросы ранее допущенные ошибки исправлены не полностью.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля представлены в 3.2 Содержание ДПППК «Стилевые черты музыки композиторов XX века».

6.2. Оценочные материалы для проведения итогового контроля Вопросы коллоквиума

1. Разнообразие стилевых течений музыки второй половины XX века.
2. Характеристика новейшей текстуальной стратегии для музыки второй половины XX века.
3. Зона композиторской компетенции музыки XX века.
4. Зона исполнительской компетенции музыки XX века.
5. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, П. Булеза, С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, В. Екимовского для симфонического оркестра.
6. Коммуникативная триада «композитор-исполнитель-слушатель».
7. Симфонический оркестр XX века. Эволюция состава.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Адорно Т. Избранное: Социология музыки. - М.: СПб.: Унив. кн. - 1999.
2. Адорно Т. Философия новой музыки. Пер. с нем. М.: Логос, 2001.
3. Алексеева А. Григорьев В. Зарубежная музыка XX века. - М.: Знание, 1986.
4. Богоявленский С. Дегтярева Н. Кенигсберг А. История зарубежной музыки: нач. XX века - сер. XX в. Учебник. СПб., 2001.
5. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. - М., 1975.
6. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. - М., 1989.
7. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 1973.
8. История современной отечественной музыки в 3 т. Т.3 - М., 2001.
9. История современной отечественной музыки в 3 т. Т. 2 - М., 1999.
10. История современной отечественной музыки в 3 т. Т.1 - М., 1995.
11. Конен В. Джордж Гершвин и его опера// Конен В. Этюды о зарубежной музыке. - М., 1976.
12. Леонтьева О. Бенджамин Бриттен// Западноевропейские композиторы XX века. - М., 1964.
13. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.
14. Музыка XX века. 1890-1945. Очерки в 2 т. М., 1989.
15. Нестьев И. Бела Барток. Жизнь и творчество. - Л., 1989.
16. Нестьев И. На рубеже столетий. Очерки о зарубежной музыке 19 нач. 20 века. - М., 1967.
17. Соколов А. Музыкальная композиция XX в. Диалектика творчества. - М. : Музыка, 1992-230 с.
18. Сыров В. История отечественной музыки втор пол. XX в. Уч. пос. - М.: Композитор, 2001.
19. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. - М., 1976.
20. Уфимцева Е. XX век в музыке Запада. Пути эволюции. Перспективы. - Екатеринбург, 2003.
21. Холопова В. Холопов Ю. Антон Веберн: Жизнь и творчество. - М., 1984.
22. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. - Л., 1971.