

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Сочинение

Уровень основной образовательной программы специалитет
Специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное искусство
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра теории музыки и композиции

Красноярск, 2024

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности: 53.05.06. Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 826 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2024 г., протокол № 10.

Разработчик: доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции: доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Основная цель курса сочинения в вузе – всесторонняя профессиональная подготовка молодых композиторов, способных в своем творчестве к достижению яркого художественного результата, умело сочетающего индивидуальные художественно-творческие интересы с современными задачами российского искусства.

Цель факультативного курса сочинения для наиболее одаренных обучающихся исполнительских специальностей – развитие творческих способностей и воспитание профессионального отношения к композиторской работе.

1.2 Задачи дисциплины

- практическое освоение некоторых академических жанров и форм, а также жанров и форм прикладной и популярной музыки;
- освоение стилевых моделей, наиболее значимых для истории музыки;
- освоение различных техник письма;
- формирование умения создавать оригинальный музыкальный материал;
- освоение различных приемов развития тематического материала;
- формирование умений и навыков грамотной записи нотного текста создаваемого сочинения;
- формирование творческого подхода к решению практических задач.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Сочинение» является факультативной и изучается в течение 5-8 семестров в объеме 144 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 8 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом	Уметь: – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и

контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Владеть: — различными видами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	18	17	18	17	70
индивидуальных	18	17	18	17	70
Самостоятельная работа (всего)	18	19	18	19	74
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	----	зачет	----	зачет	
Общая трудоёмкость, час	36	36	36	36	144
ЗЕ	1	1	1	1	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции

<p>Тема 1.</p> <p>Малые инструментальные формы и циклы</p>	<p>Освоение простых (простая 2-х и 3-х частная форма, концентрическая форма) и сложных (двух- и трехчастных) форм. Сочинение пьес для фортепиано, духовых и струнных инструментов соло и малых ансамблей.</p> <p>Особое внимание уделяется работе над тематизмом в контексте разных систем организации звукового материала, освоению приемов тематического развития, работе над фактурой, формированию понимания различий композиционных функций разделов музыкальной формы.</p> <p>Практические работы</p> <p>Сочинение пьес различных типов для фортепиано и других инструментов.</p> <p>Возможно объединение малых форм в сюитные циклы на программной или жанрово-стилевой основе.</p>	<p>ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.</p>
<p>Тема 2.</p> <p>Малые вокальные формы и циклы</p>	<p>Разновидности вокальных голосов, их возможности и особенности. Знакомство с разными типами вокализации поэтического текста и специфическими формами вокальной музыки – куплетной, вариантно-строфической, сквозной. Применение инструментальных форм в камерно-вокальных сочинениях.</p> <p>Осмысление роли инструментальной партии, реализация разных возможностей в ней – от простого аккомпанемента, до тематически значимого компонента целостной формы. Виды и особенности оформления вступительных и заключительных разделов.</p> <p>Практические работы</p> <p>Сочинение песен и романсов для различных типов голосов с фортепиано. Возможно объединение вокальных форм в циклы на основе тематического или сюжетного принципа.</p>	<p>ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.</p>
<p>Тема 3.</p> <p>Сочинения для хора</p>	<p>Виды хоровых составов, их технические и художественные возможности. Освоение некоторых типов хоровой фактуры. Способы тематического развития. Различные возможности работы с поэтическим текстом. Хоровая обработка народной песни. Хоровые миниатюры а cappella на стихи русских поэтов.</p> <p>Практические работы</p>	<p>ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.</p>

	Сочинение хоров а cappella для различных составов с использованием разных фактурных моделей. Возможно объединение хоров в циклы на основе тематического или сюжетного принципа.	
Тема 4. Вариантные и вариационные формы	<p>Вариантность как характерное свойство русской народной песни, проявляющееся на микро- (как вариантность попевок внутри песенной строфы), так и на макроуровне – как варианты изменения мелодии, ритмики и фактуры в различных строфах. Особенности вариантных форм в инструментальной музыке на основе разного тематизма.</p> <p>Исторические типы вариационных форм, соотношение в них стабильных и мобильных элементов и характерные приемы работы с темой.</p> <p>Освоение разных типов тем для вариаций и разных способов мелодического, гармонического, фактурного варьирования.</p> <p style="text-align: center;">Практические работы</p> <p>Сочинение цикла вариаций на оригинальную или заимствованную тему для фортепиано или солирующего инструмента с фортепиано. Особое внимание нужно уделять не только способам развития, но и организации формы в целом – наличию контрастов, арочных связей на расстоянии, логичного замыкания цикла.</p>	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.
Тема 5. Рондо и рондообразные формы	<p>Широкий диапазон возможностей рондо – как в образно-содержательном плане, так и относительно количества частей, их структурной сложности, функциональной развитости, регулярности появлений рефрена и др.</p> <p style="text-align: center;">Практические работы</p> <p>Сочинение рондо или рондообразной пьесы для фортепиано, солирующего инструмента с фортепиано или иного малого ансамбля. Особое внимание нужно уделять способам создания контраста, а также приемам сквозного развития – варьированию рефрена, включениям развивающих разделов, связок, преддыктов, коды.</p>	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.
Тема 6. Сонатная форма и её модификации	Использование сонатной формы в качестве формы первой части цикла или в качестве отдельного сочинения. Определяющее значение для построения сонатной композиции тонального контраста, либо более широко – контраста систем	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.

	<p>звукорисунков, и сопряжения тематического материала. Главная партия как импульс и источник всего последующего развития. Использование разных приемов тематической работы в разработке, возможность появления эпизода в разработке. Мотивированность репризы, её виды и приемы динамизации.</p> <p style="text-align: center;">Практические работы</p> <p>Сочинение сонатной формы для фортепиано, солирующего инструмента с фортепиано или иного малого ансамбля. Особое внимание нужно уделять способам создания контраста, динамики на всех фазах развертывания формы, приемам сквозного развития, оформлению связей, предыктов, коды.</p>	
<p style="text-align: center;">Тема 7.</p> <p style="text-align: center;">Сочинения для небольших инструментальных составов</p>	<p>Задания на сочинение инструментальных ансамблей – как для однородных (струнных, деревянных, медных инструментов), так и для разнородных составов нацеливают как на поиски материала, органично выявляющего художественные возможности тех или иных инструментов и их сочетаний, так и на использование специфических возможностей звукоизвлечения и технических приемов.</p> <p style="text-align: center;">Практические работы</p> <p>Сочинение цикла для трио, квартета или иного состава из однородных или неоднородных инструментов. Возможно обращение к уже освоенным типам композиции и способам тематического развития в новых фактурных и тембровых условиях, а также поиск новых оригинальных драматургических и композиционных приемов.</p>	<p>ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.</p>
<p style="text-align: center;">Тема 8.</p> <p style="text-align: center;">Сочинения для камерного оркестра</p>	<p>Расширение возможностей при обращении к жанру камерной симфонии, сюиты, инструментального или оркестрового концерта, оратории, кантаты, музыки к драматическому спектаклю, кинофильму, эстраднему представлению с вариантами стилизованных решений.</p> <p style="text-align: center;">Практические работы:</p> <p>Сочинение по выбору обучающегося, в зависимости от его интересов и возможностей, кантаты для солистов, хора и оркестра (или хора и оркестра без солистов), инструментального концерта, симфонической поэмы, увертюры,</p>	<p>ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6.</p>

	сюиты, симфонической картины, симфониетты, камерной симфонии.	
--	---	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС	Всего
III курс			
Тема 1. Малые инструментальные формы и циклы	9	9	18
Тема 2. Малые вокальные формы и циклы	8	9	17
Тема 3. Сочинения для хора	9	9	18
Тема 4. Вариантные и вариационные формы	9	10	19
<i>итого</i>	35	37	72
IV курс			
Тема 5. Рондо и рондообразные формы	8	9	17
Тема 6. Сонатная форма и её модификации	9	9	18
Тема 7. Сочинения для небольших инструментальных составов	9	9	18
Тема 8. Сочинения для камерного оркестра	9	10	19
<i>Всего</i>	35	37	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Кофанов, А. Н. Сочинение музыки [Текст] : пособие для начинающих композиторов / А. Н. Кофанов. – СПб. : Композитор, 2007. – 154 с. : нот.: мяг. - Мысли об искусстве: с.125-132.; Музыкальные термины: с.133-143. ISBN 978-5-7379-0355-8.
2. Найко, Н. М. Диалог с неосознанным неизвестным [Текст] : отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов: монография / Н. М. Найко, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО

"Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2012 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 284 с. : тв. ISBN 978-5-98121-037-2

Найко, Н. М. Диалог с неосознанным неизвестным [Электронный ресурс] : отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов: монография / Н. М. Найко, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 285 с. – Режим доступа : 1202 . - Полнотекстовый документ на жестком диске. ISBN 5-9812103-7-2

3. Соколов А. С. Введение в музыкальную композицию XX века [Текст] : учебное пособие по курсу "Анализ музыкальных произведений": допущено Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 "Музыкальное образование" / А. С. Соколов. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 231 с. : ноты тв. – (Учебное пособие для вузов) . – Гриф УМО РФ.
4. Теория современной композиции [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 051400 Музыкаведение / Государственный институт искусствознания, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского ; отв. ред. В. С. Ценова. – М. : Музыка, 2007. – 624 с. : ил., нот. тв. – (Academia XXI) . – Гриф УМО РФ.

6.2. Дополнительная литература

1. Арановский М.Г. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. – Л., 1979.
2. Аркадьев М. Фундаментальные проблемы теории ритма и динамика «незвучащих» структур в музыке Веберна // Музыкальная Академия. – 2001, № 1
3. Булез П. Современные поиски // Современное буржуазное искусство. Критика и размышление. – М., 1975.
4. Гецелев Б. О драматургии крупных инструментальных форм во второй половине XX века. – М., 1983.
5. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. М., 1962.
6. Гончаренко С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века. – Новосибирск 1997.
7. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
8. Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. М., 1993
9. Дубинец Е. Знаки звуков: о современной музыкальной нотации. – Киев, 2000.
10. Задерацкий В. Полифоническое мышление И. Стравинского. – М., 1980.
11. Задерацкий, Всеволод Всеволодович. Музыкальная форма [Электронный ресурс] : учебник для специализированных факультетов музыкальных вузов. Вып.2 / Всеволод Всеволодович Задерацкий. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 2008. — 528 с. — Режим доступа :
12. http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&

fDocumentId=3044

13. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. – М., 1983.
14. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1967.
15. Корсунская С. Феномен структурной модели в композиторском творчестве (опыт сравнительного анализа сочинений Л. Ноно и Э. Денисова) // Свет. Добро. Вечность.
16. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы. – М., 1999.
17. Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки // *Laudamus*. – М., 1992.
18. Мессиян О. Техника моего музыкального языка. / Пер. и коммент. М. Чебуркиной, научн. ред. Ю. Н. Холопова. – М., 1995.
19. Месснер Е. Основы композиции. М., 1968.
20. Муров А.Ф. Заколдованный круг. – Новосибирск, 1989.
21. Муров А.Ф. Практические советы начинающим композиторам. Новосибирск, 1990.
22. Онеггер А. О музыкальном искусстве. – М., 1984.
23. Петров В. Нотация Джона Кейджа: уровни исполнительской свободы // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность. — Вып. 6: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 3 апреля 2013 года / Сост. В. И. Яковлев; Казан. гос. консерватория. — Казань, 2014. — С. 100—106.
24. Петров В. О графической нотации в музыкальной композиции XX века // Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен: Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции 21—22 марта 2016 года / Гл. ред. — Л. В. Саввина, ред.-сост. — В. О. Петров. — Астрахань : Издательство ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2016. — С. 22—27.
25. Петрусева Н. Музыкальная композиция XX века: структуры, методы анализа. В 2-х частях. Часть 1. Пермь, 2006.
26. Поспелов П. Минимализм и репетитивная музыка // Музыкальная академия. 1992, № 4.
27. Приношение музыке XX века: Сборник научных / Сост. и ред. А.Коробова, М. Городилова. – Екатеринбург, 2003.
28. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992
29. Хиндемит П. Мир композитора.– Изд-во Гарвардского университета. Кембридж, 1953.
30. Холопов Ю. Новые формы Новейшей музыки // Оркестр. Сб. статей и материалов в честь И.А. Барсовой. – М., 2002.
31. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993.
32. Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. – СПб., 2002.
33. Холопова В. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 4-е изд., испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. — 496 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/30435/#1>. — Гриф Минкультуры РФ.
34. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессияна .– М., 2002.

Журналы

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Социально - гуманитарные знания
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (кабинеты I-1-05, I-1-01):

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенными фортепиано, ноутбуком, колонками, позволяющими воспроизводить аудио-, видеоматериалы;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».