

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

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
теории музыки и композиции
Н. М. Найко

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы композиции

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»

Профиль Сольное народное пение

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4		
2	72	37	18	17	-	зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки

53.03.04 «Искусство народного пения (по видам)», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 666 от 17.07.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «25» мая 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Доцент, профессор кафедры Пономарёв В.В.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Дать студентам представление об основных принципах работы с музыкальным материалом, способах его развития, построения формы музыкального произведения.

1.2 Задачи:

- а) выработка практических навыков создания музыкальной темы;
- б) практическое освоение основных элементов различных стилей;
- в) знакомство с основными работами, посвященными проблемам музыкальной формы и работами по практической композиции;
- г) овладение навыками создания небольших инструментальных и вокально-хоровых композиций.

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 «**Основы композиции**» включена в часть Блока ФТД и изучается с третьего по четвертый семестры в объеме 35 часов практических занятий. Форма итогового контроля – зачет в конце 4 семестра.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать:
	– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
	– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,
	– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
	– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
	– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.
Уметь:	
– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;	
– рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного	

	процесса;
	– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи.
	Владеть:
	– профессиональной терминологией;
	– навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
	– методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия	18	17	35
Самостоятельная работа	18	19	37
Часы контроля	-	-	36
Общая трудоемкость, час	36	36	72
ЗЕ	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1. Одноголосное мелодическое построение.	Сочинение одноголосных мелодических построений, замкнутых и разомкнутых.	ОПК-1 ОПК-6
2. Тема. Общее понятие. Тема инструментальная и вокально-хоровая.	Анализ различных тем. Сочинение собственных тематических построений.	ОПК-1 ОПК-6

<p>3.</p> <p>Тема полифоническая и неполифоническая. Фактурный тематизм.</p>	<p>Анализ различных тем из классических произведений. Сочинение полифонических и фактурных тем.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>4.</p> <p>Способы развития тематизма.</p>	<p>Анализ классических произведений. Сочинение коротких упражнений на развитие темы различными способами.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>5.</p> <p>Сочинение инструментальной миниатюры с различными видами тем.</p>	<p>Сочинение коротких законченных построений с различными темами для фортепиано, или другого инструмента (в зависимости от специализации обучающегося). Для хормейстеров: сочинение небольшого хорового фрагмента для однородного или смешанного хора на любой текст.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>6.</p> <p>Сочинение вокальной миниатюры (песни или романса) на различные темы.</p>	<p>Сочинение вокальной миниатюры (песни или романса) на различные темы а) сочиняя вначале отдельно мелодию с последующим присоединением аккомпанемента; б) сочиняя сразу в комплексе всю вокально-инструментальную фактуру.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>7.</p> <p>Атематические построения. Их роль в форме.</p>	<p>Анализ классических произведений.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>8.</p> <p>Вариации. Общее понятие. Вариантность и вариационность. Приёмы варьирования.</p>	<p>Анализ классических произведений.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>9.</p> <p>Сочинение небольшого вариационного цикла.</p>	<p>Сочинение небольшого вариационного цикла на предложенную, или на собственную тему – по выбору преподавателя.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

<p>10.</p> <p>Вариантность. Общее понятие. Вариантность в народной музыке.</p>	<p>Анализ образцов народной музыки.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>11.</p> <p>Обработка народной песни с приемами вариантного развития.</p>	<p>Обработка народной песни с приемами вариантного развития а) для голоса и фортепиано (для исполнительских специальностей); б) для вокального ансамбля (для дирижёров-хормейстеров).</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>12.</p> <p>Приемы интонационного развития. Общие понятия.</p>	<p>Анализ классических произведений.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>13.</p> <p>Секвентное развитие. Мотивная работа. Общие понятия.</p>	<p>Анализ классических произведений.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>14.</p> <p>Преобразование мотива. Общие понятия.</p>	<p>Ладотональная перекраска мотива. Инверсионные и ракоходные преобразования мотива. Ладотональная перекраска мотива. Жанровая трансформация мотива. Образная трансформация мотива (примеры из классических произведений).</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>15.</p> <p>Циклическая форма. Общие понятия.</p>	<p>Контрастная циклическая форма. Монотематическая циклическая форма (примеры из классических произведений).</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>16.</p> <p>Сочинение небольшой сюиты для фортепиано, или другого инструмента.</p>	<p>Сочинение цикла миниатюр в форме сюиты.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>
<p>17.</p> <p>Сонатная форма. Общие</p>	<p>Анализ классических произведений.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6</p>

понятия.		
18. Особенности формы в современной музыке.	Форма при «расширенной тональности» и при отсутствии тональности (организованная и неорганизованная атональность). Форма в модальной музыке (общие понятия). Анализ примеров.	ОПК-1 ОПК-6

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Одноголосное мелодическое построение.	1	2	3
Тема. Общее понятие. Тема инструментальная и вокально-хоровая.	2	2	4
Тема полифоническая и неполифоническая. Фактурный тематизм.	2	2	4
Способы развития тематизма.	2	2	4
Сочинение инструментальной миниатюры с различными видами тем.	2	2	4
Сочинение вокальной миниатюры (песни или романса) на различные темы.	2	2	4
Атематические построения. Их роль в форме.	2	2	4
Вариации. Общее понятие. Вариантность и вариационность. Приёмы варьирования.	2	2	4
Сочинение небольшого вариационного цикла.	2	2	4
Вариантность. Общее понятие. Вариантность в народной музыке.	2	2	4
Обработка народной песни с приемами вариантного развития.	2	2	4

Приемы интонационного развития. Общие понятия.	2	2	4
Секвентное развитие. Мотивная работа. Общие понятия.	2	2	4
Преобразование мотива. Общие понятия.	2	2	4
Циклическая форма. Общие понятия.	2	2	4
Сочинение небольшой сюиты для фортепиано, или другого инструмента.	2	2	4
Сонатная форма. Общие понятия.	2	2	4
Особенности формы в современной музыке.	2	2	4
итого	35	37	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Гнесин, Михаил Фабианович. Начальный курс практической композиции : учебник / Михаил Фабианович Гнесин. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/128787/#1>. — ISBN 978-5-8114-4802-9. — ISBN 978-5-4495-0355-8. — ISMN 979-0-66005-263-1.
2. Месснер, Евгений Иосифович. Основы композиции : учебное пособие / Евгений Иосифович Месснер. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 504 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/140672/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5315-3. — ISBN 978-5-4495-0613-9. — ISMN 979-0-66005-248-8.
3. Шенберг, Арнольд. Основы музыкальной композиции [Электронный ресурс] / Арнольд Шенберг. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ПРЕСТ, 2000. — 232 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3146. — ISBN 5-86203-084-0.
4. Петелин, Роман Юрьевич. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере [Текст] / Роман Юрьевич Петелин. — Санкт-Петербург : БХВ (ВНУ)-Петербург, 2009. — 590 с. : ил. мяг. — (Мастер) . — CD-ROM находится в читальном зале. — ISBN 5-9775041-8-8.
5. Петелин, Роман Юрьевич. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере

[Электронный ресурс] : компакт-диск к книге / Роман Юрьевич Петелин. — [CD диск в формате CD Extra]. — Санкт-Петербург : БХВ (BHV)-Петербург, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Музыкальный компьютер) . — Системные требования: Windows 98/ME/2000/XP/"процессор - 1 GHz Intel Pentium 3)/оперативная память - 512 Мб/видеокарта - на шине PCI/AGP, звуковая карта /привод CD-ROM с поддержкой дисков в формате CD Extra/подключение к сети Интернет

6.2.Дополнительная литература

1. Андерсен, Андрей Владимирович. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие: допущено УМО по направлениям педагогического образования Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 - "Художественное образование" / Андрей Владимирович Андерсен. — 3-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/115937/#1>. — ISBN 978-5-8114-4134-1. — ISBN 978-5-4495-0079-3. — ISMN 979-0-66005-015-6.
2. Когоутек, Цтирад. Техника композиции в музыке XX века [Электронный ресурс] / Цтирад Когоутек. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1976. — 180 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3090.
3. Логинова, Валентина Александровна. О музыкальной композиции начала XX века: к проблеме авторского стиля (В Ребиков, Н. Черепнин, А. Станчинский) [Электронный ресурс] : 17.00.02 - Музыкальное искусство: диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Валентина Александровна Логинова. — 1 файл в формате PDF. — Москва : [б.и.], 2002. — 190 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1073.
4. Найко, Наталья Михайловна. Диалог с неосознанным неизвестным [Электронный ресурс] : отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов: монография / Наталья Михайловна Найко. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 285 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1202. — Полнотекстовый документ на жестком диске. — ISBN 5-9812103-7-2.
5. Найко, Наталья Михайловна. Малые одночастные формы в инструментальной музыке 19 - первой трети 20 веков / Наталья Михайловна Найко. — Красноярск : [б.и.], 2002. — 30 с. : мяг.
6. Переверзева, Марина Викторовна. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / Марина Викторовна Переверзева. — 3-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 608 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145992/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5563-8. — ISBN 978-5-4495-0676-4. — ISMN 979-0-66005-261-7.

7. Проблемы композиции народной песни [Электронный ресурс] : научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб.10 / Татьяна Алексеевна Старостина. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 1997. — 164 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3158. — ISBN 5-89098-005-8.
8. Соколов, Александр Сергеевич. Введение в музыкальную композицию XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу "Анализ музыкальных произведений": допущено УМО по специальностям педагогического образования Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 "Музыкальное образование" / Александр Сергеевич Соколов. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2004. — 231 с. — (Учебное пособие для вузов) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3053. — Гриф УМО РФ. — ISBN 5-691-01313-0.
9. Теория современной композиции [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 051400 Музыкаведение / Государственный институт искусствознания. — Москва : Музыка, 2007. — 624 с. : ил., нот. тв. — (Academia XXI) . — Гриф УМО РФ. — ISBN 5-7140-0887-0
10. Теория современной композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 2005. — 624 с. — (Academia XXI) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3129. — Гриф УМО РФ. — ISBN 5-7140-0309-8.
11. Шенберг, Арнольд. Упражнения по композиции для начинающих [Электронный ресурс] : Программа обучения. Словарь. Музыкальные примеры / Арнольд Шенберг. — 1 файл в формате PDF. — Москва; Москва : Классика-XXI, 2003. — 67 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3148. — ISBN 5-89817-070-7.

Журналы

Актуальные проблемы высшего образования

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусство и образование

Искусствознание

Регентское дело

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

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыка в школе

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыкальная психология и психотерапия
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Образование в сфере искусства
Социально - гуманитарные знания
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Учитель музыки
Человек

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» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – 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: I-1-05, I-1-08

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)

- зал каталогов – 7 мест;
- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 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. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

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, 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».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip