

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 специалитет
Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Специализация: Концертные народные инструменты
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 специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 660 от 14.07.2017

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
2.Тема. Общее понятие. Тема инструментальная и вокально-хоровая.	Анализ различных тем. Сочинение собственных тематических построений.	ОПК-1
3.Тема полифоническая и неполифоническая.Фактурный тематиз.	Анализ различных тем из классических произведений. Сочинение полифонических и фактурных тем.	ОПК-1
4.Способы развития тематизма.	Анализ классических произведений. Сочинение коротких упражнений на развитие темы различными способами.	ОПК-1
5.Сочинение инструментальной миниатюры с различными видами тем.	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.	ОПК-1

6.Сочинение вокальной миниатюры (песни или романса) на различные темы.	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.	ОПК-1
7.Атематические построения. Их роль в форме.	Анализ классических произведений.	ОПК-1
8.Вариации. Общее понятие. Вариантность и вариационность. Приёмы варьирования.	Анализ классических произведений.	ОПК-1
9. Сочинение небольшого вариационного цикла.	Сочинение небольшого вариационного цикла на предложенную, или на собственную тему – по выбору преподавателя.	ОПК-1
10.Вариантность. Общее понятие. Вариантность в народной музыке.	Анализ образцов народной музыки.	ОПК-1
11.Обработка народной песни с приемами вариантного развития.	Обработка народной песни с приемами вариантного развития а) для голоса и фортепиано (для исполнительских специальностей); б) для вокального ансамбля (для дирижёров-хормейстеров).	ОПК-1
12.Приемы интонационного развития. Общие понятия.	Анализ классических произведений.	ОПК-1
13.Секвентное развитие. Мотивная работа. Общие понятия.	Анализ классических произведений.	ОПК-1
14.Преобразование мотива. Общие понятия.	Ладотональная перекраска мотива. Инверсионные и ракоходные преобразования мотива. Ладотональная перекраска мотива. Жанровая трансформация мотива. Образная трансформация мотива (примеры из классических произведений).	ОПК-1
15.Циклическая форма. Общие понятия.	Контрастная циклическая форма. Монотематическая циклическая форма (примеры из классических произведений).	ОПК-1
16.Сочинение небольшой сюиты для фортепиано, или другого инструмента.	Сочинение цикла миниатюр в форме сюиты.	ОПК-1
17. Сонатная форма. Общие	Анализ классических произведений.	ОПК-1

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

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
<i>итого</i>	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 (BHV)-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 Музыковедение / 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 Опера, 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