

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
Найко Н.М.

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Сочинение

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 53.05.06 Композиция

Специализация Композитор. Преподаватель

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48	1728	1067	36	34	36	34	36	34	36	34	54	39	288	экзамен

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 «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:

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.

1.2 Задачи дисциплины

- практическое освоение 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;
- овладение методами работы с различными инструментальными составами;
- формирование навыков организации профессиональной работы и самоорганизации;
- 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» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1-10 семестров в объеме 373 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 10 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 контексте в тесной связи с	Уметь: – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	
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;
ПК-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий	Знать: – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; Уметь: – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий; Владеть: – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры										Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Индивидуальные занятия (всего)	36	34	36	34	36	34	36	34	54	39	373

Самостоятельная работа (всего)	36	56	144	38	144	110	54	182	126	177	1067
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36	36	-	36	36	36	36	36	288
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зач.	ЭКЗ.	ЭКЗ.	ЭКЗ.	зач.	ЭКЗ.	ЭКЗ.	ЭКЗ.	ЭКЗ.	ЭКЗ.	
Общая трудоемкость, час	72	126	216	108	180	180	126	252	216	252	1728
ЗЕ	2	3,5	6	3	5	5	3,5	7	6	7	48

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>Курс 1.</p> <p>Малые инструментальные формы.</p>	<p>На первом курсе студент должен овладеть малыми простыми или относительно сложными музыкальными формами: периода, простой двух-трехчастной, сложной трехчастной. Значительное внимание уделяется работе над тематизмом в контексте разных систем организации звукового материала.</p> <p>Практические работы</p> <p>Сочинение пьес от простейших форм (период) до двух - и трехчастных простых и сложных форм различных типов:</p>	<p>ОПК-1</p> <p>ОПК-2</p> <p>ОПК-6</p> <p>ПК-1</p>
<p>Курс 2.</p> <p>Вариационные и</p>	<p>На втором курсе должно происходить интенсивное овладение навыками сочинения более крупных форм – рондальных,</p>	<p>ОПК-1</p> <p>ОПК-2</p>

<p>циклические формы.</p>	<p>вариационных, циклических и т.д.</p> <p>Практические работы:</p> <p>а) сочинение достаточно сложной композиции в форме темы с вариациями для фортепиано или других инструментов с участием фортепиано или инструментальных ансамблей.</p> <p>б) сочинение пьес в форме рондо с активным использованием вариантно-вариационного принципа;</p> <p>в) сочинение вокальных произведений, отдельных или объединенных в циклы, вокальные тетради и т.д.;</p> <p>г) сочинение произведений для разных типов хоров с сопровождением и без сопровождения (с использованием полифонических приемов).</p>	<p>ОПК-6</p> <p>ПК-1</p>
<p>Курс 3.</p> <p>Сонатная форма.</p> <p>Ансамбли различного типа – трио, квартеты, квинтеты и др.</p> <p>Хоровые композиции</p>	<p>На третьем курсе предполагается приобретение необходимых навыков ансамблевого письма, дальнейшее расширение и углубление техники хорового, вокального письма, возрастание общего уровня профессионализма.</p> <p>В циклических многочастных формах желательно, чтобы хотя бы одна часть цикла была написана на основе сонатности. Значительную пользу для профессионального развития могут иметь задания по сочинению инструментальных ансамблей – как для однородных составов (струнных, деревянных, медных инструментов), так и для контрастно-разнородных, в которых возможна полифония разнотембровости, различные диалогические типы развития.</p> <p>III курс должен характеризоваться значительной профессиональной свободой вокального и хорового письма, знанием всех типов человеческих голосов, их технических, выразительных возможностей.</p> <p>Практические работы:</p> <p>Циклическое сочинение для трио, квартета или иного состава из однородных или неоднородных инструментов. Хоровой цикл. Вокальный цикл.</p>	<p>ОПК-1</p> <p>ОПК-2</p> <p>ОПК-6</p> <p>ПК-1</p>
<p>Курс 4.</p>	<p>Четвёртый курс предполагает достижение начального этапа относительно зрелого</p>	<p>ОПК-1</p>

<p>Крупные формы. Сочинение музыки для оркестра разного типа.</p>	<p>профессионализма,</p> <p>Возможны учебные задания на создание симфонии, сюиты, инструментального или оркестрового концерта, оратории, кантаты, музыки к драматическому спектаклю, кинофильму, эстраднему представлению с вариантами стиливого решения.</p> <p>В вокальной хоровой музыке (песни, романсы, кантаты, оратории) очень важен выбор текста, умение профессионально определить его смысловое и художественно-поэтическое качество.</p> <p>Практические работы:</p> <p>На выбор: кантата для солистов, хора и оркестра или хора и оркестра без солистов; инструментальный концерт; симфоническая поэма, увертюра, сюита, симфоническая картина, симфония, симфониетта, камерная симфония, вокально-оркестровая симфония.</p>	<p>ОПК-2</p> <p>ОПК-6</p> <p>ПК-1</p>
<p>Курс 5.</p> <p>Крупные циклические формы. Оперные или балетные фрагменты. Прикладная музыка для театра, кино.</p>	<p>На пятом курсе студент-композитор может сочинить оперные или балетные фрагменты, или одноактную оперу, одноактный балет (возможен и полноформатный театральный проект). Возможно участие в театральном, кино – или телевизионном проекте.</p> <p>На последнем курсе обучения может происходить завершение ранее начатых крупных проектов и отбор материала из ранее написанных работ для выпускной экзаменационной (квалификационной) программы.</p>	<p>ОПК-1</p> <p>ОПК-2</p> <p>ОПК-6</p> <p>ПК-1</p>

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС	Всего
<p>I Курс</p> <p>Тема 1. Сочинение мелодий.</p>	22	12	34
Тема 2. Простые одночастные пьесы для фортепиано.	22	20	42

Коллоквиум: эволюция жанра инструментальной миниатюры.			
Тема 3. Простые одночастные пьесы для других инструментов.	16	25	41
Тема 4. Сложная 3-х частная форма, или сюита из одночастных пьес.	10	35	45
итого	70	92	162
II Курс	22	60	82
Тема 1. Вариации для любого инструмента и фортепиано (возможно – для фортепиано). Коллоквиум: эволюция способов преобразования темы в вариационных циклах XVIII, XIX и XX века.			
Тема 2. Циклическая форма с рондо в одной из частей.	22	54	76
Тема 3. Вокальная музыка – романсы. Песни. Возможно объединение в миницикл из двух частей (медленно-быстро).	10	40	50
Тема 4. Хоровая обработка для однородного и смешанного хора.	16	28	44
III Курс	22	60	82
Тема 1. Сюита для небольшого инструментального состава (возможна фольклорная основа), или циклическое трио. Коллоквиум: циклические формы в музыке XVII-XIX века и у современных композиторов.			
Тема 2. Цикл хоров на стихи одного поэта.	10	50	60
Тема 3. Цикл романсов на одного, или разных поэтов с контрастными номерами.	16	40	56
Тема 4. Часть струнного квартета.	22	32	54
IV Курс	16	60	76

Тема 1. Возможен циклический квартет (продолжение работы, начатой на III курсе), или концерт для солирующего инструмента с оркестром.			
Тема 2. Сочинение для большого симфонического оркестра – симфонической поэмы, увертюры, или другой развёрнутой одночастной формы, либо симфониетты для малого состава.	24	74	98
Тема 3. Сочинение хоровой кантаты (с аккомпанементом, или без него). Коллоквиум: хоровое письмо композиторов второй половины XX века.	20	80	100
Тема 4. Музыка к реальному, или предполагаемому спектаклю, фильму, телепроекту с разными стилевыми решениями (эстрадная песня, джазовая композиция, или аранжировка мелодии).	10	22	32
V Курс	30	100	130
Тема 1. Концерт для солирующего инструмента с оркестром (если он не писался на предыдущем курсе), или завершение крупной формы, начатой ранее. Коллоквиум: эволюция жанра инструментального концерта.			
Тема 2. Хоровая кантата (если она не писалась на предыдущем курсе), или завершение ранее начатого крупного сочинения.	30	100	130
Тема 3. Оперная, или балетная сцена, или законченная форма. Либо музыка к реальному или предполагаемому спектаклю. Фильму или телепроекту (если эта работа не делалась на предшествующем курсе).	33	103	133
Всего	373	995	1368

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. Петелин, Р.Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере [Текст] / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. – СПб. : БХВ(ВНУ)-Петербург, 2009. – 590 с. : ил. мяг. – (Мастер) . – CD-ROM находится в читальном зале.

Петелин, Р.Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере [Электронный ресурс] : компакт-диск к книге / Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. – [CD диск в формате CD Extra]. – СПб. : БХВ(ВНУ)-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

4. 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.
5. 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. Андриссен Л. Часы Апполона. О Стравинском. Перевод с нидерландского И. Лесковой. – СПб., 2003.
2. Арановский М.Г. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. – Л., 1979.
3. Гессе Г. Игра в бисер. Перевод с немецкого С.К. Апта. – М., 1992.
4. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. М., 1962.
5. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
6. Друскин М.С. Игорь Стравинский: личность, творчество, взгляды. – Л., 1982.
7. Задерацкий В. Полифоническое мышление И. Стравинского. – М., 1980.
8. Манн Т. Доктор Фаустус. Перевод с немецкого С. Анта. – М., 1993.
9. Месснер Е. Основы композиции. М., 1968.
10. Муров А.Ф. Заколдованный круг. – Новосибирск, 1989.
11. Муров А.Ф. Практические советы начинающим композиторам. Новосибирск, 1990.
12. Онеггер А. О музыкальном искусстве. – М., 1984.
13. Стравинская К.Ю. Об И.Ф. Стравинском и его близких. – М., 1978.
14. Стравинский И.Ф. Переписка с русскими корреспондентами. 1 т. – СПб., 1998.
15. Хиндемит П. Мир композитора.– Изд-во Гарвардского университета. Кембридж, 1953.

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:

- Учебными аудиториями (**I-1-08, I-1-05**) для индивидуальных консультаций, оснащенные фортепиано, ноутбуком, колонками;

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, 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».