

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д24 СОЧИНЕНИЕ**

по специальности
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Квалификация
«Композитор. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Сочинение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 «Композиция» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Кривошей А.Д., профессор кафедры Истории, теории музыки и композиции, заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой

/А.Д. Кривошей

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Сочинение» является всесторонняя профессиональная подготовка молодых композиторов, обеспечение многостороннего, комплексного подхода к формированию всех граней творческой личности, постижение и обобщение исторически утвердившегося художественно-творческого опыта, глубокое и постоянное изучение высочайших достижений отечественного и мирового музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- всестороннее формирование и воспитание высокопрофессионального композитора как личности и художника, обладающего высокой культурой, способного достойно развивать богатейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки, раскрывая и воплощая в своеобразии индивидуального творчества вечные законы искусства;
- интеллектуально-творческое постижение и практическое освоение начинающими композиторами фундаментальных основ специальности во всем многообразии ее профессиональных методов и направлений;
- развитие индивидуального творческого мышления;
- овладение законами музыкально-жанровой драматургии, методами создания музыкальных произведений для различных исполнительских составов (вокальных, хоровых, инструментальных, симфонических, электронных и смешанных) с учетом их образно-стилевой природы и тесситурной специфики, методикой использования различных техник и манер современного музыкального письма;
- практическое освоение форм и жанров музыкального искусства;
- освоение методов работы с музыкальным материалом;
- знания особенностей национальных композиторских школ;
- умение работать с фольклором.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д24 «Сочинение» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

В содержательном отношении дисциплина «Сочинение» тесно взаимосвязана со всем комплексом музыкально-теоретических и музыкально-

исторических курсов, формирует комплекс профессиональных качеств студента-композитора при безусловном погружении в проблематику творческой работы, сохраняется связь со всеми компонентами получаемого образования.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>УК-6 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>1. Знает: 1.1 - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 2. Умеет: 2.1 - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 2.2 - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; 2.3. - подвергать критическому анализу проделанную работу; 2.4 - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 3. Владеет: 3.1 - навыками выявления стимулов для саморазвития; 3.2 - навыками определения реалистических целей профессионального роста.</p>
<p>ОПК-1 Способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>1. Знает: 1.1 - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 1.2 - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 1.3 - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 1.4 - основные типы форм классической и современной музыки; 1.5 - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; 1.6 - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; 1.7 - музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;</p>

	<p>1.8 - композиторское творчество в историческом контексте;</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1 - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;</p> <p>2.2 - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;</p> <p>2.3 - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;</p> <p>2.4 - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1 - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио - и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;</p> <p>3.2 - методологией гармонического и полифонического анализа;</p> <p>3.3 - профессиональной терминологией;</p> <p>3.4 - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;</p> <p>3.5 - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.</p>
<p>ОПК-2 Способность воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>1. Знает:</p> <p>1.1 - основы нотационной теории и практики;</p> <p>1.2 - основные направления и этапы развития нотации;</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1 - самостоятельно работать с различными типами нотации;</p> <p>2.2 - озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1 - категориальным аппаратом нотационных теорий;</p> <p>3.2 - различными видами нотации.</p>
<p>ОПК-6 Способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>1. Знает:</p> <p>1.1 - различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);</p> <p>1.2 - стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;</p>

	<p>2. Умеет: 2.2 - пользоваться внутренним слухом; 2.3 - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;</p> <p>3. Владеет: 3.1 - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 3.2 - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; 3.3 - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.</p>
<p>ПКО - 1 Способность создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально компьютерных технологий</p>	<p>1. Знает: 1.1 - основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; 1.2 - основные способы обработки и преобразования цифрового звука; 1.3 - принципы работы специализированного программного обеспечения;</p> <p>2. Умеет: 2.1 - сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; 2.2 - эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально- компьютерных технологий; 2.3 - использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;</p> <p>3. Владеет: 3.1 - многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления; 3.2 - навыками сочинения с использованием современных технических средств.</p>
<p>ПКО-2 Способность создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов</p>	<p>1. Знает: 1.1 - выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; 1.2 - специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых</p>

	<p>партий; их технические и выразительные возможности;</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.2 - создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее;</p> <p>2.2 - инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;</p> <p>2.3 - при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки;</p> <p>2.4 - определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1 - техникой оркестрового голосоведения;</p> <p>3.2 - навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины;</p> <p>3.3 - базовой техникой хорового письма.</p>
--	--

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

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.

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.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- большой концертный зал;
- малый концертный зал;
- хоровой класс;
- студию звукозаписи;
- библиотеку;
- читальный зал;
- фонотеку;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемой дисциплины в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Сочинение	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Сочинение	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Сочинение	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Сочинение	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Сочинение	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Сочинение	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41

7.	Сочинение	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Сочинение	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Сочинение	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Сочинение» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Перечень учебной литературы

Основная литература

1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13091>
2. Венгрус, Л.А. Вокально - хоровая работа и музыкальный всеобуч: Теория, Практика, Методика [Текст]: хрестоматия "партитура-период": в 3ч. Ч.1.

- Песня. Ария. Канон (период). Фуга. Хорал (период). / Л.А. Венгрус. – Санкт – Петербург: Петроцентр, 2013. - 164с. Хор. Ч. 2: Канон. Фуга (период, "1 страница").
3. Венгрус, Л.А. Вокально - хоровая работа и музыкальный всеобуч: Теория, Практика, Методика [Текст]: хрестоматия "партитура-период": в 3ч. Ч.2. Канон. Фуга (период, "1 страница") / Л.А. Венгрус. – Санкт – Петербург: Петроцентр, 2013. - 144с
 4. Венгрус, Л.А. Вокально - хоровая работа и музыкальный всеобуч: Теория, Практика, Методика [Текст]: хрестоматия "партитура-период": в 3ч. Ч.3. Хорал. Хор / Л.А. Венгрус. – Санкт – Петербург: Петроцентр, 2013. - 128с.
 5. Гладкова, О. Валерий Гаврилин: родник русской музыки [Текст] / О. Гладкова. – Санкт - Петербург: Родные просторы, 2013. - 368 с.
 6. Глинкин, А.В. Социально-культурные основы образовательного потенциала традиционной народной культуры [Текст]: теоретико-методологический аспект. - Челябинск: ЮУрГИИ, 2016. - 175 с
 7. Имханицкий, М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании [Текст]: учеб. пособие / М. И. Имханицкий. - Москва: РАМ им. Гнесиных, 2014. - 232 с. + нот.
 8. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] / Б.С.Казачков. – Санкт - Петербург: Композитор, 2013. — 104 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70193>
 9. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии [Электронный ресурс] / Н.А.Римский –Корсаков. – Санкт -Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/45684>
 10. Романовский, Н.В. Хоровой словарь [Текст] / Н.В. Романовский. - Москва: Музыка, 2014. - 230 с.
 11. Сизова Е.Р. Креативное обучение композиторов в музыкальном вузе [Текст]: монография / Е. Р. Сизова; П.Г. Сергиенко. - Магнитогорск: Магнитогорская гос. консерватория им. М.И.Глинки, 2015. - 112 с.
 12. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] / В.Н. Холопова. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44767>

Дополнительная литература

1. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники [Текст] / Э. Денисов – Москва: Сов. композитор, 1986. - 207с
2. Карс, А. История оркестровки [Текст] / А. Карс. - Москва: Музыка, 1990. - 304с.
3. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века [Текст] / Ц. Когоутек. – Москва: Сов. композитор, 1976.- 367с.
4. Месснер, Е. Основы композиции [Текст] / Е. Месснер. – Москва: Музыка, 1968. - 503с.
5. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст]: в 2-х томах. Т.1/Н.Римский- Корсаков. – Ленинград: Музгиз, 1946. - 122с.

6. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст] : в 2-х томах. Т.2/Н.Римский- Корсаков. – Ленинград: Музгиз, 1946. - 344с.
7. Холопов, Ю. Метрическая структура периода и песенных форм[Текст] Ю. Холопов //Проблемы музыкального ритма. – Москва: Сов. композитор, 1978. - С.105-164.
8. Холопов, Ю. Очерки о современной гармонии[Текст] : исследование / Ю. Холопов .– Москва: Музыка, 1974.-287с.
9. Христиансен, Л. Ладовая интонационность русской народной песни: Исследование [Текст] / Л. Христиансен. – Москва: Сов. композитор, 1976. - 390с.
- 10.Шнитке, А. На пути к воплощению идеи [Текст] А. Шнитке //Проблемы традиций новаторства и современной музыке. - Москва: Сов. композитор, 1982. - С.104-108.
11. Васильева, Н.В. Творчество Галины Уствольской в аспекте "новой сакральности" [Электронный ресурс]: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Васильева Наталья Викторовна; Нижегородская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2004. - 22 с.- Режим доступа: электронная библиотека ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.
- 12.Галятина, А.В. Особенности ритма и его роль в музыке русского балета конца XIX- начала XX веков [Электронный ресурс]: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Галятина Анна Валерьевна; Магнитогорская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2008. - 21 с.- режим доступа: электронная библиотека ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
- 13.Кром, А.Е. Стив Райх и судьбы американского минимализма [Электронный ресурс]: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Кром Анна Евгеньевна; Нижегородская гос. консерватория им. М.И.Глинки, 2003. - 24 с.- Режим доступа: электронная библиотека ЮУрГИИ им.П.И. Чайковского.
- 14.Шадрина, Е.А. Тенденции в развитии музыкально- театрального искусства на Южном Урале [Электронный ресурс]: автореф. дис. канд. искусствоведения: 17.00.02 / Шадрина Елена Анатольевна; Южно-Урал. гос. университет, 2009. - 22 с.- Режим доступа: электронная библиотека ЮУрГИИ им.П.И. Чайковского.
- 15.Шапиро, Р. 6 французских композиторов и их лидеры [Текст]: Ж. Кокто, Э. Сати [Текст] / Р. Шапиро. - Лондон: Peter OWEN, 2015. - 472 с.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Программное обеспечение:

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Информационно-справочные системы:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button/

Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0/>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 зачетные единицы, общий объем часов 2088, в том числе:

- контактная работа с обучающимися: практические занятия (индивидуальные занятия) – 516 часов;
- самостоятельная работа обучающихся – 1572 часа.

Время изучения дисциплины – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестры.

Формы промежуточной аттестации:

Зачет: семестры – 1, 3, 5, 7, 9.

Экзамен: семестры – 2, 4, 6, 8.

Форма итоговой аттестации:

Государственный экзамен: семестр 10.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			
			Всего	ИЗ	СРС	Формы контроля успеваемости
1.	Музыкальный образ (Тема. Мелодия)	I	8	4	4	Письменные работы
2.	Период. Простые формы		16	8	8	Устный опрос
3.	Малые инструментальные жанры		24	12	12	Письменные работы
4.	Фактура		26	14	12	Устный опрос
5.	Песенно-танцевальные жанры		22	12	10	Письменные работы
6.	Форма рондо		12	4	8	Письменные работы
	Итого:	I	108	54	54	Зачет
7.	Жанры вокальной музыки	II	42	18	24	Устный опрос
8.	Однородные и смешанные хоры с сопровождением и a'capella		48	20	28	Письменные работы
9.	Обработки народных песен		34	10	24	Письменные работы
10.	Массовые жанры		20	3	17	Устный опрос
	Итого:	II	144	51	93	Экзамен
11.	Форма вариаций	III	38	20	18	Устный опрос
12.	Инструментальная ансамблевая сюита		52	34	18	Устный опрос
	Итого:	III	90	54	36	Зачет
13.	Вокальные циклы	IV	30	16	14	Письменные работы
14.	Кантата		60	35	25	Письменные работы
	Итого:	IV	90	51	39	Экзамен
15.	Сонатная форма	V	216	54	162	Письменные работы
	Итого:	V	216	54	162	Зачет
16.	Циклическая инструментальная соната	VI	180	51	129	Письменные работы
	Итого:	VI	180	51	129	Экзамен
17.	Инструментально-	VII	180	54	126	Письменные

	симфонические сочинения					работы
	Итого:	VII	180	54	126	Зачет
18.	Музыкально-драматические жанры (опера, балет, мюзикл)	VIII	180	51	129	Письменные работы
	Итого:	VIII	180	51	129	Экзамен
19.	Расширенно-тональная и модальная техника. Алеаторика. Атонально-серийная и серийная техники. Сонористика. Пуантилизм	IX	264	28	238	Устный опрос
20.	Музыка для различных инструментальных составов		186	28	158	Письменные работы
	Итого:	IX	450	54	396	Зачет
21.	Симфоническое произведение (инструментальный концерт, симфоническая картина, симфоническая поэма, симфониетта, симфония)	X	508	42	466	Письменные работы
	Итого:	X	450	42	408	ГЭ
	Всего:	зет - 58	2088	516	1572	

2.2. Содержание индивидуальных занятий

Тема 1. Музыкальный образ (Тема. Мелодия)

Тема - образ. Тема - идея. Характерные особенности тематического материала. Тематическое "зерно". Расшифровка скрытых возможностей темы.

Тематическая лексика композитора. Творческая авторская идея. Тематическое начало в монодической, полифонической, гомофонно-гармонической культурах. Тема и ее аналоги в стилях и направлениях музыки XX века.

Тема 2. Период. Простые формы

Способы изложения музыкальной мысли. Тематические структуры. Мотив, фраза, предложение, период. Работа над тематическим материалом. Простая двухчастная, простая трёхчастная формы (в том числе жанрово-образно конкретизированные - скерцо, марш, танец, песня и т.п., возможно циклическое, сюитное их объединение). Разновидности простых форм. Простые формы в европейской музыке, фольклоре, эстрадно-джазовых жанрах. Квадрат.

Тема 3. Малые инструментальные жанры

Прелюдия, как вступительная часть фуги. Прелюдия, как равноправный жанр. Экспромт, как пьеса, сочинённая импровизационно, без предварительного обдумывания. Ноктюрн, как пьеса на различные настроения-образы: мечтательные, поэтические, строгие, скорбные, бурные, страстные. Бурлеска, как пьеса шуточного, причудливого, комического характера. Багатель, как небольшая пьеса, для фортепиано, игривого характера. Серенада, как песня в честь возлюбленной. Серенада, как лирическая пьеса для небольшого оркестра или ансамбля. Пастораль, как пьеса или часть циклического произведения программно-изобразительного характера, рисующая жанровые сцены безмятежной сельской жизни, картины природы, воспроизведение особенностей тембрового звучания народных духовых инструментов.

Программная пьеса. Пьеса для солирующего инструмента и фортепиано. Дуэт, трио, квартет, квинтет. Инструментальная сюита. Каприччио, как пьеса капризного, изменчивого характера. Интермеццо, как пьеса, помещенная между другими более значительными частями циклических произведений. Интермеццо между картинами, действиями опер, балетов - как оркестровый фрагмент, как самостоятельное произведение. Интродукция, как вступительный раздел к главной части произведения.

Тема 4. Фактура

Фактура - музыкальная "ткань" произведения. Строение музыкальной "ткани", учитывающее характер и соотношение составляющих ее голосов.

Значение фактуры. Фактура как средство музыкальной выразительности.

Наиболее распространенные виды и типы фактуры. Фортепианная универсальная фактура. Фортепианные жанры. Значение фортепиано в творчестве композитора. Подголосочность и гетерофония. Изложение характерное для народной музыки. Гетерофонная фактура в современной музыке в виде приема для наложения голосов без приурочения их друг другу, что позволяет создавать диссонансное звучание не по принципам гармонии. Полифоническая фактура, имитационная и неимитационная, как сочетания индивидуальных голосов, равноправных либо подчиненных.

Гомофонно-гармонический склад.

Тема 5. Песенно-танцевальные жанры

Песня, как простой, доступный вид вокальной музыки, объединяющий поэтический и музыкальный текст в единый песенный образ. Взаимодействие музыки, слова и танца. Значение ритма в музыкальной композиции.

Соотношение метра и ритма в современной музыке. Работа с текстом для вокального произведения. Искусство привнесения театрально-зрелищного эффекта в песенный жанр. Варьирование подтекстовки. Вокальные жанры.

Народная песня, как куплетное (строфическое) музыкально-поэтическое произведение, основной вид народного художественного творчества.

Тема 6. Форма рондо

Рондальность как универсальный принцип развития. Форма рондо, его исторические типы. Рефрен и эпизоды. Написание сочинений в форме рондо. Композиционный и стилистический анализ музыкальных произведений сложных форм. Зависимость формы от содержания. Формирование и разновидности сложной трехчастной формы. Написание произведений в сложной трехчастной форме.

Тема 7. Жанры вокальной музыки

Особенности сочинения вокальной музыки. Песня. Вокальные жанры культового ритуала. В основе мессы лежат тексты, взятые из литургии латинского обряда и положенные на музыку. Состоит месса традиционно из пяти частей: Кирие, Кредо, Глория, Агнус Деи и Санктус.

Мотет, как объединение несколько мелодий с различными текстами шуточного или любовного характера (нижний голос (тенор) исполнял песнопение на латинском языке, а остальные (motetus, triplum, duplum) – партии на французском) для хора с инструментальным сопровождением и а= капелла.

Романс, как жанр камерной вокальной музыки сформировавшийся во второй половине девятнадцатого века для голоса с сопровождением (арфа, фортепиано, гитара). Задача аккомпанемента в романсе заключается в более полном раскрытии содержания сочинения, передающего глубоко лиричные и тонкие переживания автора.

Вокальная миниатюра. Баллада, как музыкальное произведение, написанное на легендарный или исторический сюжет, повествовательного, эпического и в то же время лирического характера. Вокальный ансамбль (дуэт, трио и др.).

Тема 8. Однородные и смешанные хоры с сопровождением и а' capella

Вокальные формы – сольные и хоровые (голос с фортепиано, двух-, трёх-, четырехголосные однородные или смешанные хоры а capella или с сопровождением фортепиано, в том числе обработки народных песен).

Циклические жанры хоровых произведений, принцип контрастного противопоставления частей. Особенности хоровой партитуры.

Оратория, как композиционно-развернутое произведение большого масштаба, в основе которого лежит ярко выраженный героико-драматический сюжет, для хора, певцов-солистов и оркестра.

Сюита для хора, как цикл, состоящий из самостоятельных по тематике номеров, связанных общей идеей, каждый отдельный номер призван оттенить или осветить различные грани стержневой идеи. Детская хоровая музыка.

Тема 9. Обработки народных песен

Различные способы работы с фольклорным материалом. Этнографический подход. Обработки и переложения. Коллаж. Написание обработок

народных песен для голоса в сопровождении фортепиано, для инструментального ансамбля, для вокального ансамбля и хора. Народность как глубинное понятие в творчестве композитора.

Тема 10. Массовые жанры

Песни и пьесы в различных стилях и направлениях эстрадной и джазовой музыки. Взаимопроникновение академической классической и джазовой музыки. Диско, как жанр танцевальной музыки, возникший в начале 1970-х годов. Поп, как вид массовой музыкальной культуры. Легкая музыка, охватывающая разные стили, простые, запоминающиеся мелодии.

Рок, как обобщенное название направления. Кантри-рок, как жанр, который объединяет в себе кантри и рок, часть рок-н-ролла. Сатерн-рок, Хартленд-рок, Гаражный-рок, Серф-рок. Инструментальный рок, как жанр рок-музыки. Фолк-рок, как жанр, объединяющий элементы фолка и рока. Блюз-рок — гибридный жанр, объединяющий элементы блюза и рок-н-ролла. Скиффл — пение с аккомпанементом, включая стиральную доску, гармонику и гитару в качестве ритм-инструмента. Хард-рок, как жанр, характеризующий выделение звучания ударных инструментов и бас-гитары. Бард-рок, как жанр, развивающийся под влиянием поэзии: Виктора Цоя, Окуджавы.

Джаз, как жанр музыки - результат синтеза европейской и африканской культур. Кантри — одна из самых распространенных разновидностей северо-американской музыки. Шансон, как французская песня в стиле кабаре.

Тема 11. Форма вариаций

Вариационность как универсальный принцип развития. Виды и типы вариаций. Способы варьирования музыкального материала. Вариации строгого типа: неизменность формы, масштаба, основы гармонического плана темы, при возможных изменениях фактуры, ритма, регистров.

Вариации для фортепиано или других инструментов с участием фортепиано или инструментальных ансамблей, вариационные типы обработок куплетных народных песен (обновлено-вариационное инструментальное сопровождение для каждого куплета), вариации на оstinatный бас, на неизменный верхний голос, двойные, свободные вариации (вариации – пьесы внутри единого цикла). Вариации на неизменяемую мелодию (орнаментальные), на неизменный бас, на basso ostinato (мелодического или гармонического типа), чаще инструментальные, со сменой масштаба, структуры, гармонии, возможно тональности и жанра (жанровые вариации), контраст между ними усиливается, напоминают сюиту. Принцип - от простого к сложному. Использование полифонического, разработочного развития. Двойные вариации (вариации на две разные темы).

Тема 12. Инструментальная ансамблевая сюита.

Сочетание различных структурных принципов в целостной композиции.

Сочинение инструментальных составов однородных (струнных, деревянных, медных инструментов) и контрастно разнородных с применением

полифонии разнотембровости, диалогических типов развития, с обострением образно-эмоциональной сферы. Фортепианный дуэт, струнный квартет, фортепианное трио, фортепианный квинтет.

Тема 13. Вокальные циклы

Песенные или романсовые вокальные циклы с фортепиано. Объединение общей идеей и музыкальным тематизмом. Куплетные, простые двух- и трех-частные, сложные формы с преобладанием индивидуальных черт. Два плана: внешний и внутренний поэтический сюжет. Первый – событийная сторона, сюжет, фабула, детали происходящих событий. Второй – эмоционально-психологическое состояние героев, изменение настроений, переживаний, развитие их духовного портрета. Циклы, подобные новой инструментальной программной сюите: по музыкально-поэтическому смыслу и содержанию; по композиционной и структурной основе. Общая идея и тема произведения, обозначенная в названии, переданная с помощью поэтического текста, диктует последовательность относительно самостоятельных, контрастных песен или романсов.

Тема 14. Кантата

Кантата для хора в сопровождении фортепиано (ансамбля ударных). Кантата для хора и оркестра. Кантата, как циклическое сложное произведение лирико – эпического или торжественного содержания, включает сольно – вокальные номера, хоровые части, ансамбли и оркестровые эпизоды. Разделы кантаты, объединенные общей тематикой, как самостоятельные.

Тема 15. Сонатная форма

Сонатная форма как наиболее совершенная композиционная структура. Принципы сонатной разработки как выражение всеобщих диалектических принципов. Сонатно-симфонический цикл в ряду циклических форм.

Экспозиция. Главная партия. Тема Г.п. – главный образ сонаты, определяет характер всей части, в быстрых произведениях - активная, напряженная, не обладающая полной завершенностью; мотивно-контрастная и однородная; тонально замкнутая и разомкнутая. По форме: период, простая двух - (чаще в финалах) или трех – частная, свободное строение. Связующая партия – подготавливает П. п., содержит модуляцию, ритмически активная, начальный этап разработочного развития. Строиться на любом материале, если самостоятельная - *промежуточная тема*. Завершается доминантовым преддыктом или половинной каденцией. Побочная партия. Тема П. п. производна от темы Г. п., контрастна (динамическое сопряжение), новая тональность (D или параллельная в миноре). Форма тем П. п.: период, чаще расширенный, с повтором предложений, варьированием; простая двух-, трехчастная. Заключительная партия – закрепление новой тональности. Может быть дополнением к П. п. или самостоятельным разделом со своей темой. В 3. п. происходит торможение развития, в гармонии повторяются каденционные обороты, в области метроритма упрощается движение, укрупняются и акцентируются сильные доли такта, в области тематизма.

Разработка – дробление тематизма, вычленение мотивов и фраз, построение на их основе модулирующих секвенций. Возможно варьирование мотивов: мелодическое, ритмическое, фактурное, гармоническое и т. д., использование полифонических приемов. Тонально-гармонический фактор.

Переход к репризе – доминантовый предыкт. Ложная реприза – в разработке появление начала темы Г. п. Реприза – роль продолжающегося развития, изменения структуры партий, выпуск разделов, введение нового тематизма, усиление разработочности и неустойчивости в Г. п., тональные изменения, начало П. п. в субдоминантовой тональности. Зеркальная реприза, реприза с пропущенной Г. п., реприза с пропущенной П.п.

Кода – дополнительное завершение сонатной формы, или роль второй разработки.

Тема 16. Циклическая инструментальная соната

Развёрнутая циклическая инструментальная соната для фортепиано, скрипки, альты, виолончели с фортепиано. Многочастная Соната для духовых инструментов. Трио, квартет, квинтет для однородных или разнородных инструментов. Написание произведений в сонатной форме (струнный квартет, фортепианное трио и т.п.).

Тема 17. Инструментально-симфонические сочинения

Соответствие художественной идеи инструментально-симфонического произведения с избираемыми оркестровыми средствами. Исходный тематизм.

Взаимодействие солистов и оркестра. Симфоническая поэма, как романтическая идея синтеза искусств, сочетание различных принципов формообразования, сонатность и монотематизм, цикличность и вариационность. Симфоническая картина, как отражение явлений действительности, звукопись.

Единый образ: пейзажи, жанровые сцены, батальные картины.

Симфоническая увертюра, как самостоятельное концертное произведение с определёнными образными и композиционными свойствами, выражение театральности.

Симфоническая сюита, как форма инструментальной музыки. Самостоятельные контрастирующие между собой части, различие по характеру, ритму, темпу. Тональное единство, монотематизм.

Тема 18. Музыкально-драматические жанры (опера, балет, мюзикл)

Художественная целостность и ценность либретто. Музыкально-драматические особенности жанра. Образно-музыкальные характеристики.

Действенность развития всех составных компонентов произведения (речитации, арий, ансамблей, сцен, картин, актов, музыкальных антрактов, интерлюдий). Органичное взаимодействие вокально-певческой и инструментальной природы интонационности. Исключительная роль оркестра, как равноправного партнёра действующих лиц оперы, балета, мюзикла, и как

самостоятельное действующее лицо. Система выразительных средств и приёмов воплощения драматического действия, общие законы драмы как одного из видов искусства: наличие ясно выраженного центрального конфликта, борьба сил действия и противодействия, определённая последовательность этапов раскрытия драматического замысла (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка).

Тема 19. Расширенно-тональная и модальная техника. Алеаторика. Атонально-серийная и сериальная техники. Сонористика. Пуантилизм

Лад и тональность в классической и современной музыке. Эксперименты и поиски в ладогармонической сфере в музыке XX века. Джазовая гармония в современном музыкальном мышлении. Виды расширенно-тональной и модальной техник. Принципы случайности и импровизации в музыке XX века. Алеаторичность современного мышления, принцип случайности. Тембр как выразительное средство. Влияние аудиотехнических технологий на тембровую палитру современной музыки. Конкретная музыка. Формообразующие средства в атональной музыке. Серия, ее смысл и функция в композиторской работе. Сериальность как один из основных способов композиторского мышления в XX веке. Написание произведений для вокально-инструментальных составов в атонально-серийной технике. Додекафония, как серии из двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов, способствуют тематической значимости каждого голоса и тем самым их полифонической самостоятельности, усиление линейного начала, формообразующего значения ритма. Пуантилизм, как пересечение различных функциональных возможностей в данной точке. Атематическая и темперированная музыка. Основы классической полифонии. Строгий и свободный стили. Полифоничность мышления композиторов XX века: усложнение полифонических форм, сложная контрапунктическая техника. Контрапункт XX века – преимущественно диссонантный, усложнение функциональных отношений, использование политональности, модальности.

Тема 20. Музыка для различных инструментальных составов

Написание произведений с использованием технических и выразительных возможностей инструментов симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, духового оркестра, эстрадных и джазовых ансамблей.

Тема 21. Симфоническое произведение (инструментальный концерт, симфоническая картина, симфоническая поэма, симфониетта, симфония)

Художественный замысел. Профессиональный уровень мастерства: генерирование идеи произведения, концепция, формообразование, оркестровый рисунок. Возможности различных составов симфонического оркестра. Значение инструментальной аранжировки в одночастной и циклической композиции. Переосмысление фортепианной фактуры дирекциона для создания основной, оркестровой версии сочинения. Авторский стиль. Технические и выразительные особенности, различные способы звукоизвлечения, приёмы и штрихи солирующих инструментов. Взаимодействие солирующих инструментов с оркестром. Профессиональная корректура партитуры и партий (оркестровых голосов).

3. Руководство самостоятельной работой студентов

3.1. Цели и задачи

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое, последовательное и свободное усвоение творческих и профессиональных навыков, соблюдение технологических правил. Данная форма учебной работы способствует решению таких методических задач, как:

- изучение основных элементов музыкальной речи;
- изучение классических музыкальных форм;
- углубление теоретических знаний о специфике и исполнительской технике отдельных инструментов;
- оформление музыкальных образов (горизонталь, вертикаль, фактура);
- инициативное ознакомление с выдающимися примерами музыкальной литературы;
- отбор музыкально-выразительных средств для оформления художественных образов собственных произведений;
- усвоение законов и положений современной нотации.

3.2 Темы и разделы для самостоятельного изучения

1. Взаимоотношение формы и содержания.
2. Лад и интонация.
3. Метр, ритм и темп.
4. Взаимодействие лада и метра.
5. Формы мотива.
6. Развитие мотива и образование фразы.
7. Экспозиционные построения.
8. Подсобные построения.
9. Классические формы и схемы.
10. Жанр в музыкальном искусстве.

Литературу для самостоятельного изучения отмеченную знаком * см. в общем библиографическом списке

3.3 Произведения для самостоятельного изучения

Бетховен Л.	Отрывки из симфоний. Увертюры
Бизе Ж.	Сюиты № 1, 2. "Арлезианка"
Бородин А.	Увертюра к опере "Князь Игорь"
Вебер К.	Увертюры к операм
Гайдн Й.	Отрывки из симфоний
Глазунов А.	Танцы из балетов "Раймонда", "Времена года"
Глинка М.	Увертюра к опере "Иван Сусанин"

Глиэр Р.	Концерт для голоса с оркестром
Кабалевский Д.	Увертюра к опере "Кола Брюньон"
Калинников Вас.	Симфония № 1
Мендельсон-Бартольди Ф.	Отрывки из симфоний. Увертюры.
Моцарт В.	Симфонии. Увертюры к операм
Мусоргский Н.	Вступление к опере "Хованщина"
Римский-Корсаков Н.	Отрывки из опер и симфонических произведений: "Шехерезада", "Антар"
Свиридов Г.	Патетическая оратория
Франк С.	Симфония ре-минор
Хачатурян А.	Танцы из балетов "Гаяне", "Спартак"
Чайковский П.	Танцы из балетов "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро". Отрывки из симфоний
Шуберт Ф.	Отрывки из симфоний
Щедрин Р.	Танцы из балета "Кармен-сюита"

4. Методические рекомендации для студентов по освоению учебной дисциплины «Сочинение»

Задача 1 курса состоит в обосновании и практическом овладении исходными творческими принципами и навыками, важными для всей перспективы профессионального развития студента-композитора в период вузовского обучения. Здесь закладываются основы творческого, личностного формирования будущего профессионала: эстетическая база, знакомство с классическими и современными принципами художественного творчества, работа над основополагающими компонентами музыкальной композиции. Необходимо обращать внимание на наличие и качество художественно-смысловой идеи в каждом создаваемом сочинении, поиски путей формирования музыкального языка, его стилевых особенностей, развитие понятия конечного художественного результата.

В творческих заданиях 1 курса внимание в основном направлено на овладение малыми простыми или относительно сложными музыкальными формами: периода, простой двух–трёхчастной, сложной трёхчастной, а в отдельных случаях сонатной, рондальной, вариационной. При этом главной остаётся настойчивая работа над исходно–тематической, интонационно–образной сущностью композиционного материала. Это должно привести к относительно устойчивым навыкам умелого отбора тематического материала как основы всего последующего формообразующего развития сочинения в целом. Важно обращать внимание студента на органическую взаимосвязь и взаимозависимость качества исходного материала с возможным конечным художественным результатом.

Студенты по окончании первых двух семестров должны успешно освоить принципы непрерывности, органичности логического развития материала,

чёткости, ясности формирования композиционных структур, возникающих как в ходе последовательно линейного процесса, так и в результате контрастного сопоставления. При этом необходимо практически уметь определить черты «родового» типа развития (непрерывность, единство, направленность, обострение производного контраста) и черты «видового» типа развития (контраст сопоставлений, более частая смена тематического материала, образного строя), осознавать понятия единства и расчленённости.

Необходимо уделять внимание типам изложения, характерам голососложения и голосоведения внутри фактурно-гармонического процесса, тщательности и мотивированности их композиционного применения. Следует сочетать в творческих заданиях работу как над вокально-песенной, так и над чисто инструментальной интонационностью.

Уместно практиковать работу в классе над произведениями с использованием полифонических элементов или написанными в чисто полифонических формах.

В задачу 2 курса входит интенсивное овладение навыками сочинения более крупных форм, расширение жанровых границ, обогащение творчества более свободным владением приёмами внутреннего тематического контраста, полифонии, усиление драматургического начала.

Студент должен освоить целый ряд развёрнутых форм: соната, рондо, однотемные, двухтемные (двойные) вариации, пассакалия, циклические формы (сюита, циклы), овладевая в циклических формах приёмами тематического, жанрового контрастов при выраженном единстве целого. Предполагается более полное овладение искусством хорового письма (кантата, многоголосные смешанные хоры а сарелла, сочинения для хора с инструментальным сопровождением, оркестровым сопровождением), квартетного письма (струнные, деревянные, медные, инструментально-смешанные составы), усиление вокального начала творчества (вокальный цикл, баллада, вокальные сочинения на народно-песенной, народно-текстовой основе, тетрадь песен, романсы, арии и т.д.).

Студентам, работающим в области вокальных жанров, необходимо помочь в умении выбирать поэтический текст, работать с литературными источниками.

Основные задачи 3 курса – дальнейшее развитие и совершенствование системы художественного мышления в творчестве студентов, достижение определённо выраженного индивидуального стиля, творческой самостоятельности; овладение целым рядом высших музыкальных форм – главным образом, сонатной формой; приобретение необходимых навыков оркестрового письма (для симфонического, народного, духового, эстрадного оркестров) как в формообразующем, так и темброво-драматургическом отношении. Начало работы над сценическими сочинениями (сцена, одноактная опера или балет, детская опера, камерно-сценическое произведение). Дальнейшее расширение и углубление техники хорового, вокального письма.

На этом курсе происходит дальнейшее оттачивание граней творческой культуры, усложнение творческих задач до уровня профессиональных требований.

Третий курс, занимая центральное место в вузовском обучении, является во многом решающим и определяющим. Знания и практические творческие навыки студента должны к этому времени привести к определённой степени мастерства, раскрытию личностных черт, свидетельствующих о дальнейшей перспективности обучающегося.

Важным в решении задач является и практическое освоение диалектически-драматургических основ сонатной формы в неразрывной связи с содержательностью, концепцией замысла. Сонатный композиционный принцип предполагает внутренне обусловленную непрерывность развития и представляет собой единый процесс, целостную систему взаимосвязанных структурно-тематических элементов. В творческих работах студентов должна быть достигнута действенность, живая процессуальность при вызревании музыкальной идеи, формировании всего содержательно-образного строя произведения. Необходимо избегать схематичности, использования формы в догматическом её понимании. Следует добиваться диалектической сущности принципа сонатности, на основе которого возможны различные варианты самостоятельного композиционного решения для каждого отдельного случая. Воплощая принципы сонатности, студент должен овладеть многими приёмами развития исходного и привлекаемого в процессе формотворчества тематического материала, уметь свободно создавать вариантно-вариационные его преобразования. В этом случае особенно уместно широкое применение классических и современных полифонических и ладогармонических приёмов развития. Те или иные типы композиционного развития могут привести к подлинно художественному результату лишь при опоре на яркие тематические комплексы, обеспечивающие интонационную мотивно-тематическую определённость, почвенность, ясность музыкального языка.

Наилучшие результаты в овладении искусством музыкальной формы могут дать циклические сочинения, части которых написаны в разноструктурных вариантах. Например, струнный квартет в четырёх частях, где 1 часть – соната, 2 – вариации, 3 – сложная трёхчастная, 4 – рондо-соната или рондо с чертами вариантно-вариационной формы. Такая целостная композиция, охваченная сквозным действием, может свидетельствовать о степени подготовленности с

Значительную пользу имеют задания по сочинению инструментальных ансамблей как для однородных, так и для контрастно-разнородных составов. Здесь возможна полифония разнотембровости, различные диалогические типы развития, обострение образно-эмоциональной сферы, поиски и находки новых интересных, выразительных звучностей.

Третий курс должен характеризоваться значительной профессиональной свободой вокального и хорового письма, знанием всех типов человеческих голосов, их технических, выразительных возможностей. Возможна работа в сфере театральной и прикладной музыки.

Цель 4 курса – достижение начального этапа профессионализма, овладение знаниями и навыками современного композиторского письма во

всевозможных избранных для реализации творческих идей формах, жанрах, свободное и полное владение множественными приёмами тематического развития и вариантно-вариационного преобразования, всей необходимой модификацией материала в драматургическом, формообразующем процессе.

На 4 курсе студент должен достигнуть развитой техники гармонического, полифонического письма, умения создавать непрерывное действие в развитии формы при искусном противопоставлении контрастирующих элементов, умения охватить целостное как в пределах одночастности, так и в многочастной цикличности. К этому периоду он должен свободно владеть искусством инструментального, вокального, хорового, оркестрового письма. Характерным для 4 курса является выдвижение студентом самостоятельных художественно-творческих идей, воплощаемых в крупных музыкальных формах симфонической, вокальной, хоровой, вокально-симфонической сценической музыки. При этом важно исходить из ценности, значимости художественной идеи. Во многом успех сочинения зависит от исходного тематизма, с одной стороны, и дальнейшего его раскрытия в процессе развития – с другой.

Цель 5 курса – всесторонняя подготовка композитора-выпускника к успешному завершению всего вузовского периода, написание или завершение ранее начатой работы над экзаменационно-дипломным сочинением, которое по художественному замыслу и творческому выполнению должно отличаться подлинно высоким профессиональным уровнем.

В целом 5 курс является периодом совершенствования ранее достигнутых успехов, творческих уровней и граней мастерства; является курсом закрепления и воплощения в дипломных сочинениях эстетической позиции молодого художника, фактически началом его профессиональной творческой деятельности.

5. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины «Сочинение»

Задача педагога - внимательно, чутко и своевременно выявлять своеобразие и новизну, заложенные в природе дарования, в характере творческого мышления студента, оказывать помощь в поисках и утверждении индивидуального художественного почерка в самостоятельно написанных оригинальных сочинениях.

Руководитель класса сочинения должен объективно, умело и доказательно направлять, формировать ценностные критерии студентов-композиторов в процессе изучения ими художественно-музыкальной литературы. Педагог ответственен за постоянное расширение общекультурного, художественно-интеллектуального кругозора каждого обучающегося. В период обучения предполагается следование новаторским тенденциям. Активные поиски новой художественной образности и содержательности влекут за собой необходимость поисков и находок новых форм и средств музыкального выражения.

Настоящий курс «Сочинение», определяя в целом сущность работы педагога и студента в классе композиции, в то же время должен в практической работе применяться творчески, с учётом целого ряда особенностей обучающегося, типа его дарования, специальной и общей подготовки, индивидуальных, психологических качеств и т.д.

В зависимости от этого творческие задания носят всегда индивидуально направленный характер. Педагог должен составить хорошо продуманную программу для каждого студента по семестрам, курсам, с постепенным охватом перспективной линии обучения на 5 лет. Эта индивидуальная программа должна находиться в строгом соответствии с учебной программой по курсу композиции в целом, с её основными методологическими принципами.

Практические занятия, помимо прослушивания, тщательного разбора и обсуждения студенческих работ, должны на протяжении всего пятилетнего курса постоянно сопровождаться и дополняться значительными художественными впечатлениями.

Работа в классе – своеобразной творческой мастерской – предполагает целый ряд форм музицирования: игру в четыре руки, широкое использование современных технических средств для прослушивания записей симфонической, оперной, балетной, вокально-симфонической, камерно-вокальной, инструментальной, песенно-хоровой музыки, различных форм народной музыки, лучших образцов массовых жанров. В продолжении изучения курса целесообразны встречи с исполнителями, композиторами, поэтами, драматургами, режиссёрами. Классу Сочинения должна быть присуща постоянная аналитическая работа. Важно поручать студентам подготавливать сообщения по важнейшим эстетическим или специфическим профессиональным темам, анализ произведений, особенно интересных и полезных для педагогического процесса.

Умение создать в классе подлинно творческую атмосферу, строить занятия при активном, заинтересованном участии студентов – одна из основ успешной работы. Для активизации всей системы классных занятий важно вовлекать студентов в обсуждение показываемых ими новых сочинений, отдельных эскизных построений или тематического материала будущего сочинения (как в плане возникающих оценок, так и возможных конкретных творческих предложений, пожеланий). Особое значение имеет выход суждений студентов к различным общепрофессиональным, общеэстетическим проблемам, характеристикам, обобщениям как форм проявления возрастающих профессиональных знаний, повышения художественной культуры молодого композитора.

Метод сочетания индивидуальных занятий педагога со студентом и общеклассных форм работы чрезвычайно полезен и эффективен. Он побуждает обучаемых к большей самостоятельности мышления, к более глубокой осознанности различных сторон живого творческого процесса, помогает созданию в классе атмосферы товарищества и высокой взаимотребовательности. Этот метод развивает в молодом композиторе и

педагогические наклонности, и поддерживает стремление к постоянному заинтересованному творческому общению в будущей профессиональной среде.

Чрезвычайно важно координировать работу с музыкально-историческими, общетеоретическими и общеобразовательными курсами. Целесообразно добиваться сочетания творческих заданий по композиции с отдельными, наиболее существенными фазами в изучении других курсов.

Открытые творческие показы, встречи со слушателями укрепляют уверенность студентов в своих силах, способствуют возникновению целого ряда новых творческих замыслов, ощутимо вводят в атмосферу будущей практической профессиональной деятельности.

Немаловажное значение имеет периодическое проведение внутривузовских тематических конкурсов студентов-композиторов, участие их во всероссийских и международных конкурсах.

Процесс всестороннего формирования молодого композитора как художника, человека, личности не может быть достаточно полноценным и основательным без связей со смежными видами культуры и искусства – литературой, поэзией, театром, живописью, архитектурой, народным творчеством; без знания исторических культурных пластов разных эпох и народов, памятников эстетической культуры. Молодой композитор должен обладать высокой общей культурой и образованностью.

Воспитание глубокого уважения к классическим образцам профессиональной и народной музыкальной культуры – ответственная задача руководителя.

В системе воспитания профессиональной культуры каждого будущего композитора очень важны широкие, конкретные и основательные знания самой музыки, навыки чтения с листа клавиров, партитур и другой нотной литературы, навыки умелой аналитической работы.

6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.