

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра истории, теории музыки и композиции

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

[Handwritten signature]

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«Сочинение»

Специальность:	53.05.06 Композиция
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Сочинение» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Разработчик:
старший преподаватель кафедры истории,
теории музыки и композиции

 С. Е. Тихонова

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции
Протокол № 1 от 31.августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 Р. Н. Качалов

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
31 августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № ____ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ ____ от _____		
2		№ ____ от _____		
3		№ ____ от _____		
4		№ ____ от _____		
5		№ ____ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин	14
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	15
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	15
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	15
8.1. Методические рекомендации преподавателям	15
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	16

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

обуславливается важной общественной функцией культуры, активной ролью художественного творчества в процессе эстетического воспитания молодежи. Дисциплина должна обеспечить многосторонний, комплексный подход к формированию всех граней личности молодого композитора, усилению и углублению мировоззренческой направленности учебно-воспитательного процесса, умелму сочетанию индивидуальных художественных интересов с актуальными задачами современного искусства.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- изучение высших достижений отечественного и мирового музыкального искусства;
- постижение художественно-творческого опыта композиторов разных эпох;
- овладение различными техниками композиции;
- развитие индивидуального творческого мышления;
- овладение методами создания музыкальных произведений для различных исполнительских составов (вокальных, хоровых, инструментальных, симфонических, электронных и смешанных).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Сочинение» относится к дисциплинам обязательной части, блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальности 53.05.06 Композиция.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Сочинение» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы планирования в сфере профессиональной деятельности; – методы решения поставленных задач.
		<i>Уметь:</i> – выработать стратегию и тактику управления проектом на всех этапах жизненного цикла; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности и находить

		<p>пути выхода из них;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять ресурсы, необходимые для решения поставленной задачи с учетом имеющихся ограничений. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки задач и определения перспектив профессиональной деятельности; – методами планирования поэтапного продвижения к намеченной цели; – навыками формирования алгоритма решения поставленных задач.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы процессов саморазвития и самореализации личности в различных сферах деятельности; – технологию, методику и критерии самооценки. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – определять приоритетные направления своей профессиональной деятельности; – избирать пути ее совершенствования на основе адекватной самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в соответствии с актуальными профессиональными задачами. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – методами анализа своих возможностей; – культурой гуманитарного мышления, – методиками саморазвития и самореализации; – способностью планировать собственную учебную и профессиональную деятельность с учётом своих психофизиологических особенностей.
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; – основные средства музыкальной выразительности. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать нотный текст внутренним слухом в соответствии с конкретным видом деятельности; – представлять музыкальное произведение как единое художественное целое. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методом комплексного анализа музыкального произведения; – навыками выразительного прочтения нотного текста.

ПКО-0	Способен 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>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ПКО-1	Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – жанры и стили инструментальной, вокальной и хоровой музыки; – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – охватывать в своей творческой работе различные музыкальные жанры – от миниатюры (инструментальной, вокальной, хоровой) до произведений крупного масштаба; – критически оценивать результаты собственной деятельности; – представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории; – эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком сочинения произведений для разных исполнительских составов.
ПКО-2	Способен создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – законы музыкально-жанровой драматургии; – основные типы форм классической и современной инструментальной музыки; – особенности формообразования в жанрах вокальной музыки; – основные принципы музыкальной драматургии оперы;

		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.
ПКР-5	Способен записывать собственное сочинение разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные и новейшие системы записи музыки; – характерные особенности композиторских техник и новых жанров музыки второй половины XX – начала XXI века; – новейшие исполнительские приемы и принципы ансамблевого исполнительства; – особенности нотной записи разных эпох; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выработать свои, наиболее пригодные формы записи собственных сочинений; – свободно слышать внутренним слухом и анализировать партитуры композиторов различных стилей и направлений современного искусства; – точно и грамотно нотировать собственные оригинальные музыкальные идеи; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами записи собственных сочинений; – основными навыками записи музыкального сочинения любой сложности в заданном инструментальном составе;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	504	51	51	51	51	51	51	51	51	51	45
В том числе:											
Индивидуальные занятия	504	51	51	51	51	51	51	51	51	51	45
Самостоятельная работа	2016	201	201	201	201	201	201	201	201	201	207
Вид промежуточной аттестации		экз.	экз.	экз.	экз.	экз.	экз.	экз.	экз.	экз.	
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	2520/70										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий Тематический план

Курс, семестр	Наименование раздела дисциплины	Инд. Зан.	СРС
1 курс, 1 семестр	Простые формы: период, простая двухчастная, простая трехчастная.	51	201
1 курс, 2 семестр	Сложные формы: двухчастная и трехчастная.	51	201
2 курс, 3 семестр	Вариационная форма.	51	201
2 курс, 4 семестр	Форма рондо.	51	201
3 курс, 5 семестр	Сонатная форма.	51	201
3 курс, 6 семестр	Струнный квартет.	51	201
4 курс, 7 семестр	Циклические формы: симфония, инструментальный концерт, кантата, оратория.	51	201
4 курс, 8 семестр	Циклические формы: симфония, инструментальный концерт, кантата, оратория.	51	201
5 курс, 9 семестр	Циклические формы: симфония, инструментальный концерт, кантата, оратория.	51	201
5 курс, 10 семестр	Подготовка партитуры и партий для исполнения симфоническим оркестром.	45	207
Итого:		504	2016

1 курс, 1 семестр – Простые формы:

период, простая двухчастная, простая трехчастная.

Первый год обучения затрагивает ряд важных сторон творческого становления молодых композиторов: начало формирования идейно-эстетической базы, знакомство с классическими и современными принципами художественного творчества, работа над основополагающими компонентами музыкального языка.

В 1 семестре – в процессе работы над произведениями простых форм – студенты приобретают основные навыки композиторского мастерства:

- формирование смысловой идеи в каждом создаваемом произведении;
- отбор тематического материала, критическая работа с ним;
- создание различных типов фактуры;
- овладение методами интонационно-тематического развития;

- овладение различными типами изложения материала (экспозиционный, развивающий, заключительный);
- понимание и воплощение логики формообразования, ясности формирования композиционных структур.

К творческой активности учащихся может сподвигнуть многообразие предлагаемых им жанров: инструментальных (прелюдия, скерцо, марш, танец) и вокальных (песня, романс).

Материал для анализа на занятиях: Шопен Ф. Прелюдии, Чайковский П. Детский альбом и Времена года, Шуман Р. Карнавал, Лист Ф. Годы странствий, Дебюсси К. 24 Прелюдии, Скрябин А. Прелюдии, Барток Б. Микрокосмос, Прокофьев С. Мимолетности, Шостакович Д. Прелюдии. Из вокальных произведений – романсы А. Даргомыжского, П. Чайковского, С.Рахманинова.

На экзамен студент должен предоставить произведения, написанные во всех простых формах (период, простая двухчастная, простая трехчастная). Это могут быть 3-4 инструментальные миниатюры для фортепиано (или сольного инструмента с фортепиано) и вокальная миниатюра (песня или романс).

1 курс, 2 семестр

Сложные формы: двухчастная и трехчастная.

Во 2 семестре продолжается работа студента над поиском своего собственного музыкального языка (яркого тематизма, красочной гармонии, разнообразной фактуры) и закреплением уже приобретенных навыков. Центральной задачей является изучение коренных свойств сложных форм:

- сложенность из простых форм;
- отчетливая расчлененность частей;
- разнообразие строения разделов.

Сложная трехчастная форма значительно более распространена по сравнению со сложной двухчастной, поэтому именно первая чаще всего избирается для практического освоения в классе композиции. Обычно студент сочиняет инструментальное фортепианное произведение (токкату или фантазию). В приоритете написание разновидности формы со серединой эпизод. Следует избегать формального заполнения структуры формы, излишней разграниченности разделов, использования статичной репризы. Материал для анализа:

- в инструментальной музыке – средние части сонат Й. Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена; пьесы Р. Шумана, Э. Грига; ноктюрны, полонезы, мазурки Ф. Шопена; «Времена года» П. Чайковского; пьесы для фортепиано А. Скрябина и С.Прокофьева;
- в вокальной музыке – Глинка М. Ария Ратмира и романс Ратмира из оперы «Руслан и Людмила»; Даргомыжский А. Мне минуло 16 лет, отдельные номера из опер Н. Римского-Корсакова и А. Бородина.

В течении семестра желательно проводить аналитическую работу со сложной двухчастной формой, рассматривая ее различные типы – хореический, ямбический и уравнишенный. Материал для анализа: Бах И. Прелюдия *Cis-dur* из 2 тома ХТК, Россини Дж. Каватина Розины из «Севильского цирюльника»; Глинка М. Романс «Давно ли роскошной ты розой цвела», Моцарт В. Фантазия *d-moll*, Чайковский П. Мы сидели с тобой.

На экзамен студент представляет одно крупное произведение, написанное в сложной трехчастной или сложной двухчастной форме.

Учащимся, имеющим склонность к вокальным жанрам, необходимо продолжать работу в данном направлении в течении каждого семестра. Педагог может помочь выбрать поэтический текст, сориентировать в работе с литературными источниками. Несколько удачных песен или романсов, отдельных или объединенных в цикл, могут прозвучать на экзамене.

2 курс, 3 семестр **Вариационная форма**

В задачу второго курса входит интенсивное овладение навыками сочинения более крупных форм, расширение жанровых границ, обогащение творчества свободным владением приемами внутреннего тематического контраста, средствами гармонии и полифонии.

В третьем семестре студенты работают над вариациями: осваивают вариационность как универсальный принцип развития, изучают основные способы варьирования музыкального материала. Для сочинения избирается одна из разновидностей формы:

- тема с вариациями для фортепиано или инструментального ансамбля;
- вариационный тип обработки куплетной народной песни;
- вариации на *basso ostinato*;
- вариации на *soprano ostinato*;
- двойные вариации.

Чаще всего педагог останавливает внимание студентов на написании свободных вариаций для фортепиано: форма темы – простая двухчастная, количество вариаций – не менее четырех.

Материал для анализа:

Вариации на *basso ostinato* – Бах И. Пассакалия и fuga *c-moll*, Брамс И. Вариации на тему Генделя, Щедрин Р. *Basso ostinato* из «Полифонической тетради», Шостакович Д. 4 часть из Симфонии № 8.

Классические вариации – Гайдн Й. Соната № 12, части 1 и 3, Моцарт В. Соната № 11, 1 часть, Бетховен Л. 32 вариации *c-moll*.

Свободные вариации – Григ Э. Баллада в форме вариаций на тему норвежской народной песни, Шуман Р. Симфонический этюд № 8, Рахманинов С. Рапсодия на тему Паганини.

Вариации на *soprano ostinato* – Равель М. Болеро, Шостакович Д. Симфония № 7, 1 часть, эпизод нашествия.

Неоднотемные вариации – Глинка М. Камаринская, Шуман Р. Вариации на тему *ABEGG*, Шопен Ф. Интродукция и вариации (ор. 12).

2 курс, 4 семестр

Форма рондо

В четвертом семестре студенты-композиторы осваивают рондо. В нем особенно проявляется принцип репризности, который, с количественной стороны, ни в какой другой форме не выражен так ярко. В то же время он сочетается с принципом контрастного сопоставления (рефрен – эпизоды), с вариационными и разработочными методами развития.

На занятиях важно ознакомить учащихся с историческими разновидностями формы:

- рондо французских клавесинистов (старинное рондо) – Куперен Ф. Девушка, Дакен Л. Кукушка, Рамо Ж-Ф. Жига, Бах И. Концерт № 2 E-dur для скрипки с оркестром (ч. 3);
- рондо венских классиков (классическое рондо) – Гайдн Й. Соната № 9 D-dur (ч. 3), Бетховен Л. Сонаты № 21 (ч. 3), № 25 (ч. 3), № 8 (ч. 2);
- послеклассическое рондо (рондо романтиков, свободное рондо) – Шопен Ф. Соната для фортепиано № 3 (финал), Глинка М. Рондо Фарлафа, Даргомыжский А. Ночной зефир, Прокофьев С. Джульетта-девочка.

В каждой из разновидностей формы важно проследить тональный план, тематическое и структурное оформление рефренов, эпизодов и связующих построений.

В течении семестра возможна работа как над отдельным крупным произведением в форме рондо, так и над инструментальной сюитой, одна из частей которой является рондо.

В 4 семестре студенты-композиторы проходят дисциплину «Основы хорового письма», где знакомятся с хоровой партитурой и пробуют себя в написании однородных или смешанных хоров а капелла, хоровых обработок народных песен. Некоторые из удачных хоровых произведений могут прозвучать и на экзамене.

3 курс, 5 семестр

Сонатная форма

Задачи третьего курса – дальнейшее развитие и совершенствование системы художественного мышления студентов, достижение определённо выраженного индивидуального стиля, творческой самостоятельности, и, самое главное, овладение наиболее совершенной композиционной структурой – сонатной формой. Важным является практическое освоение ее диалектически-драматургических основ в неразрывной связи с концепцией замысла.

В творческих работах студентов должна быть достигнута действенность, живая процессуальность при вызревании музыкальной идеи, формировании всего образного строя произведения. Необходимо всячески избегать схематичности: те или иные типы композиционного развития могут привести к подлинно художественному результату лишь при четком идейно-

содержательном замысле, опоре на яркие тематические комплексы, ясности музыкального языка.

В пятом семестре рассматриваются структурные особенности основных разделов сонатной формы, способы мотивно-тематического развития, полифонические и вариационные приемы. Важно ознакомить студентов с разновидностями сонатной формы – без разработки, с эпизодом вместо разработки, с эпизодом в разработке. Но для сочинения в классе композиции все-таки желательно выбрать классический вариант структуры формы со всеми ее основными разделами. Материал для анализа: фортепианные сонаты В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, А.Скрябина, С.Прокофьева.

В течении семестра желательно работать над многочастным произведением, где первая часть – сонатная форма, вторая часть – сложная трехчастная форма или вариации, третья часть – рондо. Это может быть как фортепианная соната, так и соната для любого солирующего инструмента с фортепиано. Если студент, по каким либо причинам, не успевает написать цикличное произведение, то на экзамен может быть представлена и одночастная соната.

3 курс, 6 семестр **Струнный квартет**

В шестом семестре продолжается работа над сонатной формой, но уже на другом уровне: учащиеся пробуют свои силы в написании струнного квартета. Основная сложность заключается в освоении новой фактуры, которая в корне отличается от привычной фортепианной. К концу третьего курса студенты уже, конечно, знакомы с партитурой струнного оркестра (в рамках дисциплин Инструментоведение, Инструментовка, Чтение партитур), однако создание собственного тематического материала для струнного квартета молодым композиторам обычно дается непросто. Важно акцентировать внимание на главном отличии: квартет – это не оркестр, это ансамбль солистов. Поэтому в нем несколько иной баланс звучности при сходных темброво-фактурных функциях.

Перед началом работы (и затем в процессе) важно как можно больше слушать и анализировать струнные квартеты композиторов разных эпох: Й.Гайдна, В. Моцарта, Л.Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, А. Дворжака, А.Бородина, П.Чайковского, К. Дебюсси, А. Шенберга, А. Веберна, И.Стравинского, Н.Мясковского, Д. Шостаковича.

При написании струнного квартета желательно задействовать все многообразие штрихов и специфических приемов звукоизвлечения (*sul tasto*, *sul ponticello*), использовать флажолеты, тремоло, игру интервалами, трех- и четырехзвучными аккордами.

В течении семестра нужно организовать работу студента-композитора со струнниками. Это могут быть консультации по поводу удобства игры тех или иных мест, прослушивание отдельных написанных фрагментов. В идеале, такое сотрудничество должно вылиться в разучивание студентами

струнного квартета и исполнение его на экзамене. Всегда приветствуется «живое звучание», а не в компьютерное.

Также как и в предыдущем семестре, в приоритете написание циклического произведения в трех или четырех частях. Это дает возможность студенту продумывать более масштабную идею, выстраивать концепцию и логику цикла, закреплять уже полученные навыки написания сложных форм, вариаций, рондо. Работа над одночастным квартетом возможна лишь при условии предоставления на экзамене произведений других жанров – вокальных или хоровых миниатюр, объединенных в сюиту.

4 курс, 7 и 8 семестры **Циклические формы: симфония,** **инструментальный концерт, кантата, оратория.**

Целью четвертого курса является достижение начального этапа профессионализма, овладение навыками работы с симфоническим оркестром, освоением современного композиторского стиля. В 7 и 8 семестрах студент продолжает развивать технику гармонического и полифонического письма, учится создавать непрерывное действие в развитии формы при противопоставлении контрастирующих элементов, охватывать целое как в пределах одночастности, так и в рамках многочастной цикличности.

Сочинения 4 курса, как правило, подготавливают выбор дипломных экзаменационных работ, окончательно формирующихся на 5 курсе. В седьмом семестре студент может выдвигать ряд самостоятельных художественно-творческих идей, среди которых написание крупных музыкальных форм симфонической, вокальной, хоровой музыки. Возможно создание следующих произведений:

- симфоническая поэма, картина, сюита, увертюра, симфония, симфониетта;
- кантата, оратория;
- опера, балет, музыка к драматическому спектаклю;
- инструментальный концерт.

В работе над симфоническими жанрами важна основная идея, выстраивание структуры формы в соответствии с концепцией и образным содержанием. В вокально-хоровой музыке (кантата, оратория) делается акцент на выборе текста, умении профессионально определить его смысловое поэтическое качество и потенциал. При создании инструментального концерта нужно исходить из значимости художественной идеи, соответствия ее избираемым оркестровым средствам, диалогическому взаимодействию солиста и оркестра. В работе над оперой важно достигнуть органичного взаимодействия вокально-певческой и инструментальной природы интонации. Это обеспечит необходимую выразительность певцов-солистов, ансамблей, хора, а также выявит драматургическую роль оркестра.

Работа над одним или несколькими выбранными жанрами может длиться год или два (в зависимости от масштаба замысла). К концу 7 семестра на экзамен представляется клави́р или партитура одной из частей симфонии (концерта, кантаты и т.п.) либо полностью законченный вариант одноактной оперы или балета (любого одночастного произведения с участием большого симфонического оркестра). По окончании 8 семестра должна быть написана еще одна часть циклической формы (желательно предоставление партитуры).

5 курс, 9 семестр
Циклические формы: симфония,
инструментальный концерт, кантата, оратория.
10 семестр: подготовка партитуры и партий
для исполнения симфоническим оркестром.

Цель 5 курса – всесторонняя подготовка композитора-выпускника к успешному завершению всего вузовского учебного периода, написание или завершение ранее начатой дипломной работы. Она по своему идейному замыслу и творческому выполнению должна отличаться высоким профессиональным уровнем, и демонстрировать все необходимые элементы художественной зрелости автора.

Работа на последнем курсе должна быть организована таким образом, чтобы к концу 9 семестра студент успел полностью закончить партитуру дипломной работы. Весь 10 семестр отводится на подготовку партий (проверка, вычищение материала, создание удобных переверотов, распечатка), репетиции с оркестром, консультации с дирижером и солистами. Все это должно быть выполнено, даже если по каким-то причинам не предвидится исполнение «вживую», а планируется только компьютерное звучание.

На выпускном экзамене в качестве дипломных сочинений предоставляются наиболее яркие и удачные произведения симфонической, оперно-сценической, камерно-инструментальной, камерно-вокальной и хоровой музыки, написанные в последние два года учебы студента.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины:

1. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. – С-Пб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 224 с.
2. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986. – 207 с.
3. Месснер Е. Основы композиции. – М.: Музыка, 1968. – 503 с.
4. Ценова В. Теория современной композиции. – М.: 2005. – 624 с.
5. Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. – М.: Прест – 232 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Сочинение» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
107	Рояль (1) Столы (4) Стулья (12) Диван (1) Шкаф (1)
419	Пианино (1) Столы (5) Стулья (10) Доска (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Педагог является полностью ответственным за формирование идейно-художественной позиции молодого композитора, за расширение его общекультурного кругозора. Важно внимательно, чутко и своевременно выявлять своеобразие и новизну, заложенные в природе дарования студента, в характере его творческого мышления, оказывать помощь в поиске и утверждении собственного художественного почерка.

Педагог должен составлять хорошо продуманный индивидуальный план занятий для каждого учащегося, находящийся в строгом соответствии с учебной программой курса, с его основными методологическими

принципами. В классе сочинения используется целый ряд форм работы: игра и импровизирование на фортепиано, прослушивание аудиозаписей музыки различных жанров, анализ нотного материала. Создание любого произведения желательно начинать с обсуждения его идеи, образного содержания. Степень детализации при этом зависит, прежде всего, от уровня подготовленности учащегося: для одного достаточно общих соображений, а другому потребуется наметить контуры формы, фактурно-регистрационный план, подсказать тип тематизма и т. д. Важно также научить студента критически относиться к своему материалу, видеть слабые места, не «держаться за каждую ноту».

Ставя перед студентом задачи всестороннего овладения различными жанрами музыкального искусства, следует обратить внимание на создание произведений не только академических, но и массовых, эстрадных жанров (песня, танцевальная музыка). Для этого целесообразно прикрепить учащегося к вокальной кафедре, хоровому или танцевальному коллективу – для творческой работы под руководством педагога. В отдельных случаях написанные удачные работы могут быть представлены на экзамене.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента очень важна в курсе Сочинение, так как от эффективности процесса самоподготовки в значительной мере зависит качество закрепляемых знаний, умений и навыков.

Обязательным условием успешного обучения являются ежедневные занятия композицией. Даже если студента «не посещает вдохновение», нужно приучить его к систематичной работе над мелодикой, гармонией, ритмом и фактурой в целом.

Также необходима активная самостоятельная познавательная деятельность, направленная на расширение кругозора через ознакомление с возможно бóльшим и разнообразным количеством музыкальной литературы. Изучение произведений, предложенных педагогом или выбранных студентом, возможно при прослушивании аудио-записей, анализе нотного материала, проигрывании его на фортепиано.

Пополнять свой слуховой багаж можно и при посещении различных концертов. Это могут быть разнообразные мероприятия: от камерно-инструментальной музыки, до опер и балетов, духовой или эстрадно-джазовой программ. Естественным для начинающего композитора должно стать посещение концертов различных кафедр музыкальной академии. Там можно послушать студентов-вокалистов, струнников, духовиков и наладить с ними творческие контакты для будущего исполнения своих сочинений.