

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки КОМПОЗИЦИЯ

Сочинение

Цели и задачи освоения 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.

В результате освоения дисциплины слушатель 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.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 500 часов, аудиторная работа – 100 часов, время изучения – 1-4 семестры.

Гармония

Цели и задачи освоения дисциплины.

Воспитание у слушателя-композитора профессионального отношения к гармонии, понимания гармонии как важнейшей области музыкального мышления. Формирование у слушателя навыков проблемного мышления; представления о гармонии как интеллектуальном акте постановки и решении проблемы гармоническими средствами; понимания смысла и значения отдельных звуковысотных систем и их элементов в контексте единой гармонической эволюции. Реализация поставленных задач возможна при теоретической и практической оснащённости слушателя на базе современной научной методологии.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать теорию и историю гармонии; общую логику эволюции гармонии, обусловленной конкретной спецификой базового взаимодействия «горизонталь-вертикаль» в каждую из гармонических эпох;

уметь различать исторически разные гармонические системы по ведущим элементам, их связям, поведению центрального элемента, функциональным отношениям, принципам организации и т. д.; сочинять гармонические композиции, в которых художественно убедительно реализована проблематика той или иной звуковысотной системы через продуманную гармоническую драматургию и имеется осознанное стремление к тематизации формообразующих средств; играть на фортепиано небольшие построения, в которых сжато показаны характерные особенности той или иной гармонической системы;

владеть достаточным уровнем гармонического анализа, возможностью не только описать, но и объяснить то или иное гармоническое явление, структуру, гармоническую драматургию целого.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов, аудиторная работа – 24 часов, время изучения – 1-2 семестры.

Полифония

Цели и задачи освоения дисциплины.

Привить понимание, культуру полифонической логики в музыкальном мышлении, обогатить технологический арсенал будущего композитора разнообразием художественно-выразительных средств, приемов имитационной полифонии и контрастного контрапункта, сформировать солидную теоретическую базу, необходимую и достаточную эрудицию в данной сложной музыкальной дисциплине. Сформировать у слушателя-композитора умение создавать (сочинять) как технологически несложные, так и композиционно сложные построения в полифонической, гетерофонно-подголосочной и полипластовой фактурах вплоть до художественно полноценных фуг и развёрнутых полифонических вариаций на заданные и сочиняемые самими слушателями мелодии. В задачи курса также входит воспитание у слушателей

навыков профессионального полифонического анализа фактуры (произведений различного стиля и сложности).

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать шедевры классической и современной музыки в полифонических жанрах; историю и теорию развития многоголосия от ранних форм до современных; обусловленность смены типов многоголосия, связи фактуры, как формы звукового мышления и системы тематической организации; музыкальные явления, отразившие в наиболее яркой форме функции полифонии в системе выразительных средств;

уметь грамотно анализировать музыкальные произведения, в которых есть полифонический, гетерофонный, полипластовый типы фактуры; обобщить основные направления в современном полифоническом мышлении;

владеть разнообразными формами и приемами полифонического письма (строгого, свободного и современного стиля; теоретической терминологией, используемой в практике полифонического варьирования, в искусстве имитации, контрапункта и фуги.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов, аудиторная работа – 24 часа, время изучения – 1-2 семестры.

Музыкальная форма

Цели и задачи освоения дисциплины.

Формирование представления о цельной, непротиворечивой концепции теории музыкальной формы на основе широко разработанной отечественными учеными научной теории строения музыкальной формы и ее анализа на материале художественных произведений XVII-XX веков. Воспитание широко образованных, эрудированных не только в музыкальном материале, но и в научной литературе музыкантов. Лекционно-практический курс анализа развивает художественный вкус, привлекает внимание ко всему комплексу задач, стоящих перед композитором, к взаимодействию всех средств музыкальной выразительности и их смыслообразующей роли.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать основные типы форм классической и современной инструментальной музыки; особенности формообразования в жанрах вокальной музыки; основные принципы музыкальной драматургии оперы;

уметь распознавать музыкальную форму на слух и (или) по нотному тексту; замечать детали текста, их художественную функцию и характерность для данного стиля – авторского и эпохального; интерпретировать художественное значение всех элементов текста, их взаимодействие и роль в форме; творчески воспроизвести (сочинять или импровизировать на фортепиано) основные формы тональной музыки; выносить и уметь обосновать эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

владеть практическими навыками анализа музыкальных произведений разных эпох и стилей.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов, аудиторная работа – 24 часа, время изучения – 3 семестр.

Инструментоведение

Цель дисциплины – овладение теоретическими знаниями, необходимыми для сочинения музыки для различных инструментальных составов.

В **задачи** курса входит изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей, примеров использования в мировой музыкальной практике.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с целью осознанного использования их в собственном композиторском творчестве; основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударных инструментах: штрихи, аппликатуру, особые приемы звукоизвлечения; основные прототипы современных музыкальных инструментов; правила записи партитуры;

уметь привести примеры использования конкретных инструментов в мировой музыкальной практике;

владеть навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часов, аудиторная работа – 8 часов, время изучения – 1 семестр.

Чтение оркестровых партитур

Цель дисциплины – формирование у слушателей-композиторов профессиональных навыков чтения оркестровых партитур разных составов и углубленное изучение особенностей их строения.

Задачи – сформировать умение убедительно «воссоздавать» оркестровые партитуры на фортепиано, анализируя для этого функциональное взаимодействие всех компонентов целого; формирование высотного и тембрового внутреннего слышания партитуры и ее элементов; усвоение различных типов оркестровой фактуры и способов их переложения для фортепиано; усвоение различных типов фортепианной фактуры и умение адаптировать к ее особенностям специфически инструментальное изложение отдельных оркестровых партий; освоение способов возможного изменения реального

диапазона звучания, наряду со смещением или перераспределением элементов оркестровой фактуры.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать расположение инструментов и групп в партитурной системе; особенности записи партий транспонирующих (в том числе с октавным перемещением) инструментов и инструментальных партий во всех используемых ключах *до*; различные способы обозначения цифрованного баса и нотации флажолетов;

уметь свободно исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры или их фрагменты; правильно представлять себе тембровое и динамическое соотношение оркестровых партий и групп, основных и дополнительных элементов фактуры; создавать профессиональные фортепианные переложения оркестровых партитур (клавиры);

владеть техникой чтения оркестровых партитур; навыками быстрого зрительного «охвата» и мысленно-слухового обобщения всех компонентов оркестровой ткани.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 часов, аудиторная работа – 10 часов, время изучения – 1 семестр.

Инструментовка

Цель дисциплины – формирование у слушателя-композитора фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по инструментовке, необходимых в работе над партитурами произведений различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм.

Задачи дисциплины: углубление и расширение теоретической базы в области инструментоведения; получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры и принципах сочетания тембров в различных стилевых условиях; приобретение навыков в области практической инструментовки для различных групп и составов оркестра; формирование умений и навыков анализа оркестровых партитур.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; правила записи партитуры (партии транспонирующих инструментов и инструментов, нотируемых в ключах *до*);

уметь создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различного состава оркестров; анализировать оркестровку произведений выдающихся композиторов;

владеть техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, свя-

занной с проблематикой дисциплины; иметь отчетливое представление о балансе оркестровой звучности при инструментовке сочинений для голоса или солирующего инструмента с оркестром; о наиболее существенных чертах оркестровки крупнейших композиторов-классиков и выдающихся композиторов современности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, аудиторная работа – 40 часов, время изучения – 1-4 семестры.

История оркестровых стилей

Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей-композиторов навыков определения оркестрового стиля, присущего различным эпохам, историческим периодам и определенным стилистическим направлениям.

Задачи дисциплины: подготовка слушателя к свободному владению оркестровым письмом в профессиональной композиторской практике; формирование умения правильно использовать характерные тембровые особенности оркестрового звучания, баланса инструментов, соотношений солирующих инструментов и оркестрового tutti, грамотно оперировать оркестровыми средствами в выстраивании оркестровой драматургии

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать особенности состава оркестра и инструментария, присущего разным эпохам и национальным традициям; характерные черты оркестрового письма, свойственные разным историческим и авторским стилям;

уметь определять на слух и путем анализа партитур стилевую принадлежность оркестровой музыки любого времени и любой стилистической направленности; ориентироваться по слуху в тонкостях оркестрового состава конкретного произведения; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;

владеть навыками стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, аудиторная работа – 12 часов, время изучения – 4 семестр.

Музыкально-теоретические системы

Цели освоения дисциплины: расширение и обогащение музыкально-теоретической подготовки слушателей-композиторов, формирование отчетливого осознания ими философско-эстетических, психологических и логических законов музыкального мышления в их историческом развитии, их кон-

кретных проявлений в музыкальной практике, включая технику музыкальной композиции.

Задачи курса: введение в теоретические обобщения закономерностей музыкальной практики в их историческом развитии, ознакомление с важнейшими достижениями этого развития, представленными конкретными музыкально-теоретическими системами.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать важнейшие этапы исторического развития теоретической мысли о музыке; основные музыкально-теоретические концепции прошлого и современности; ведущие тенденции развития современной музыкальной теории;

уметь при необходимости применять теоретические идеи прошлого и современности на практике; конспективно, но полно, передать предмет, ключевые идеи, научные достижения;

владеть навыками работы с научной литературой по проблематике дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа, аудиторная работа – 8 часов, время изучения – 3 семестр.

Электронная компьютерная музыка

Цели освоения дисциплины.

Формирование и углубление у слушателей знаний принципов работы музыкальных программ (аудиоредакторов, MIDI-секвенсоров, программ монтажа звука, музыкальных программ реального времени, мультимедийных программ), что должно позволить слушателю в дальнейшем самостоятельно осваивать новые программы. Возможность использования полученных знаний в самостоятельной творческой и (или) исследовательской работе (в той или иной сфере применения компьютерных технологий в музыке).

Задачи дисциплины: сформировать знание набора мультимедийных программ и умение работать с ними; выработать понимание различных принципов синтеза звука, работы синтезаторов и сэмплеров, умение редактировать и создавать собственные звуки; ознакомить слушателей с основами звукорежиссуры, сформировать умение записать, обработать, смонтировать и свести музыкальную композицию; выработать понимание различных способов и методов создания электроакустической музыки; знакомство с программами, работающими в реальном времени, программами, объединяющими звук, видео и графику (мультимедиа); анализ электронной музыки.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать основные способы синтеза звука; историю электроакустической музыки, ориентироваться в ее основных направлениях;

уметь редактировать, создавать, записывать и обрабатывать новые звуки, организовывать их в банки; использовать созданные звуки в практической работе; разбираться в настройках синтезаторов, в том числе виртуальных;

владеть навыками работы с аппаратными и виртуальными звукозаписывающими комплексами; основами звукозаписи музыкальных и электронных инструментов; основами создания электронно-акустической, смешанной (с использованием традиционных инструментов), мультимедийной композиции.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, аудиторная работа – 18 часов, время изучения – 2 семестр.

Методика преподавания композиции

Цель дисциплины – подготовка слушателей-композиторов к педагогической деятельности в соответствии с получаемой ими квалификацией преподавателя.

Главная **задача** курса – сформировать у будущих преподавателей представление о знаниях, умениях и навыках, призванных помочь ученику осмыслить и освоить на практике познавательный аспект музыкального искусства, найти путь от первых несовершенных набросков к сознательному и грамотному оформлению музыкальных мыслей, от фантазии к творчеству.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать основы планирования и организации учебного процесса; специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;

уметь увлечь учеников процессом сочинения музыки;

владеть методикой проведения урока; методами психологического и художественного воздействия на ученика; приемами развития воображения, образного и ассоциативного мышления учащегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, аудиторная работа – 18 часов, время изучения – 4 семестр.

Техника современной композиции

Цели и задачи освоения дисциплины.

Рассмотрение широкого спектра композиторских техник на материале наиболее значительных произведений XX века. Систематизация разнообразных видов нетрадиционной нотации. Формирование знаний новейших исполнительских приемов; формирование представления о хронологии музы-

ки XX века, новых эстетических тенденциях, стилях и жанровых направлениях.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать характерные особенности композиторских техник и новых жанров музыки XX века; новейшие исполнительские приемы, новые принципы ансамблевого исполнительства; важнейшие проблемы теории современной композиции; основные художественные направления в музыке XX – XXI веков (зарубежной и отечественной); новые методы композиции и имена основоположников тех или иных течений современной музыки;

уметь рассматривать современную композицию как явление исторического, художественного и социально-культурного процесса; ориентироваться в новых принципах гармонии, полифонии, музыкальной формы, инструментовки XX века;

владеть основными навыками записи любой сложности в заданном инструментальном составе; навыками самостоятельного анализа камерных и симфонических музыкальных произведений с точки зрения использованных в них новейших исполнительских приемов; навыками анализа произведений, созданных на основе новейших композиторских техник; комплексным анализом современной музыки (зарубежной, отечественной), включая собственно музыкально-теоретические проблемы и проблемы истории, эстетики; значительным объемом современного музыкального материала и иметь опыт слухового анализа новейшей музыки.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, аудиторная работа – 12 часов, время изучения – 2 семестр.

Педагогическая подготовка

Цель дисциплины – подготовить слушателей к самостоятельной педагогической деятельности в качестве преподавателей специальных дисциплин в средних профессиональных учебных заведениях.

Задачи курса: систематизация знаний в области истории и теории композиторской техники, методических принципов преподавания специальных дисциплин на основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе изучения дисциплин профессионального цикла; овладение базовыми основами педагогической культуры; подготовка к итоговому экзамену.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать цели, задачи педагогического процесса, основные принципы музыкальной педагогики; основные положения методики преподавания композиции и музыкально-теоретических дисциплин;

уметь осмысливать и критически оценивать собственную педагогическую деятельность;

владеть конкретными знаниями в области методологии и методики музыкального образования, психологии и педагогики художественного творчества; навыками работы со специальной литературой.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, аудиторная работа – 24 часа, время изучения – 4 семестр.

Основы импровизации

Цель курса заключается в формировании важнейшего «участка» музыкального мышления молодого композитора – способности единовременного сочинения и исполнения музыки. Предмет направлен на развитие у композитора музыкальной фантазии, звуко-речевой эрудиции, интонационно-тематической яркости.

Задачи курса выражаются в решении ряда проблем, связанных с воспитанием музыкального менталитета молодого композитора. Среди них наиболее важными являются: чувство интонационно-ладовой конкретности и умение организовать тематическое экспонирование и развитие материала; знание гармонических стилей и умение их адаптировать к конкретно возникающим творческим ситуациям за фортепиано; владение комплексом фортепианных фактур и их приспособлением к определенным участкам музыкальной формы; метрическое чувство и умение организовать форму на синтаксическом и композиционном уровне; способность организовать «музыкальное время» в соответствии с образно-художественными установками и в соответствующем динамическом наполнении формы; навык творческого декорирования музыкальной мысли и ее развития в соответствии с логическими и оригинальными свойствами расположения (диспозиции) и «движения» музыкального материала.

Результаты освоения курса.

На итоговом контроле слушатель должен продемонстрировать «сход» на фортепиано следующее:

гармонизация заданной темы (классической, барочной, диссонантной, джазовой, народной) в корректно подобранной фактуре (в соответствии с предложенной стилистикой темы);

показ возможных путей развития материала в полнофактурной (малая форма) и фактурно-схематичной версиях (развернутая форма);

небольшое построение в свободной форме (фантазия) на заданный мотив или заданную комбинацию звуков в стилистике по усмотрению тестируемого.

Общая трудоемкость дисциплины – 48 часов, аудиторная работа – 18 часов, время изучения – 3 семестр.

