

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 01.12.2023 16:01:36

Уникальный программный ключ:

4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирская государственная консерватория имени М.И.Глинки»

Кафедра теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины

СОЧИНЕНИЕ

Для специальности 53.05.06 Композиция
Квалификация: Композитор. Преподаватель

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.

Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного образова-
тельного стандарта высшего
образования по специально-
сти 53.05.06 Композиция

Автор-составитель: профессор Ю.П. Юкечев, канд. искусствоведения, доцент
О.В. Новикова

Рецензенты: доктор искусствоведения, профессор кафедры композиции
С.Г. Тосин

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «СОЧИНЕНИЕ» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (М., 2017) по специальности 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины составляет 2160 часов в течение 1 – А семестров, из которых 489 часов аудиторные занятия, 1661 часов самостоятельная работа студентов, контроль 10 часов. Аудиторные занятия занимают 3 часа в неделю.

Цель курса – подготовка профессиональных композиторов, самостоятельно осуществляющих профессиональную деятельность по созданию музыкальных произведений в различных формах, стилях и жанрах (сочинение музыки); владеющих всем арсеналом теоретических и практических средств, накопленных в данной сфере музыкального творчества, способного к самостоятельному развитию полученных навыков и умений.

Задачи курса. В задачи учебного курса входят практическое освоение форм и жанров музыкального искусства, методов работы с музыкальным материалом, изучение особенностей национальных композиторских школ. Раскрытие творческой индивидуальности молодого композитора, поддержка всего нового, талантливого и экспериментального, что проявляется в творческой личности студента в процессе обучения, и вместе с тем доскональное изучение техники композиции, музыкальной стилистики, расширение и обогащение слухового опыта и навыков аналитической работы.

Место курса в структуре профессиональной подготовки специалиста. Данный курс является основной практической дисциплиной базовой части и направлена на подготовку специалиста, способного создавать музыкального произведения. тесно связан с такими дисциплинами общепрофессионального цикла, как «Полифония», «Гармония», «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Массовая музыкальная культура», «История оркестровых стилей», «Инструментоведение» и др. Итоговой формой контроля является экзамен в X семестре.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

УК-2. Способен управлять проектом (сочинением) на всех этапах его жизненного цикла.

Знать:

- принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;

– основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;

Уметь:

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
- предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата;
- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;

Владеть:

- навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

ОПК-2. Способен записывать музыкальные сочинения разными видами нотации.

Знать:

- основы нотационной теории и практики;

Уметь:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;

Владеть:

- различными видами нотации.

ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Знать:

- основные виды современных информационно-коммуникационных технологий;

- методы обеспечения информационной безопасности;

Уметь:

- использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающейся профессиональной деятельности;
- применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности;

Владеть:

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности;

- методами правовой защиты информации.

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Знать:

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, меторитмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:

- пользоваться внутренним слухом;
- записывать музыкальный материал нотами;
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;

ПКО-1. Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий

Знать:

- основные способы обработки и преобразования цифрового звука;
- принципы работы специализированного программного обеспечения;

Уметь:

- сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;
- эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий;
- использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;

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;
- навыками сочинения с использованием современных технических средств.

ПКО-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов.

Знать:

- выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;
- основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII–XXI веков;
- специфику звукоизвлечения и тембробразования вокальных голосов и хоровых партий, их технические и выразительные возможности;

Уметь:

- создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее;
- инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;
- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные,

- узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки;
- определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
  - делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или инструментов;

Владеть:

- техникой оркестрового голосоведения;
- навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины;
- навыками работы со специализированной литературой;
- базовой техникой хорового письма.

ПКО-4. Способен использовать фортепиано в своей творческой и педагогической деятельности

Знать:

- основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано;
- структуру партитуры, особенности записи транспонирующих инструментов, способы обозначения цифрованного баса;

Уметь:

- исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа;
- исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры и их фрагменты;

Владеть:

- профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в индивидуальном порядке и носят практический характер. Урок включает прослушивание, тщательный разбор и обсуждение сочинений студента, а также изучение и обсуждение музыкально-художественного и эпистолярного наследия композиторов, дискуссии по различным творческим, общепрофессиональным и общекультурным вопросам, которые можно проводить при участии всех учеников класса.

В структуру курса входят темы, посвященные технологии композиторского творчества. В процессе освоения простых и сложных, одночастных и циклических, вокальных, инstrumentальных и смешанных, старинных и современных форм, жанров и видов музыки, на основе анализа ведущих достижений мировой музыкальной культуры, путем знакомства с музыкально-творческим, литературным и научным наследием выдающихся композиторов студенты приобретают навыки работы с тематизмом, музыкальной композицией, вырабатывают собственный неповторимый авторский почерк.

Необходимо отметить, что выделенные в Содержании курса разделы, обозначающие основные направления работы в рамках данной дисциплины, лишь отчасти отражают последовательность освоения составляющих ее дидактических единиц. В соответствие с индивидуальным педагогическим ме-

тодом и творческими установками преподавателя – руководителя специального класса, а также с учетом склада творческой личности студента и задач его профессионально-художественного развития некоторые темы могут меняться местами (например, разделы, посвященные работе с фольклором или использованию компьютера в композиторском творчестве могут быть введены в самом начале обучения) либо вовлекаться в работу одновременно. Особенno одаренный ученик может развиваться по индивидуальной программе, уже на первом курсе осваивая крупные формы, на втором – оркестровые пьесы. Может варьировать и время, отведенное на освоение каждого из разделов дисциплины.

Данные обстоятельства делают нецелесообразным распределение материала Содержания курса по годам обучения. Вместо этого в разделе «Методические рекомендации для преподавателя» описываются приоритетные направления работы на каждом из пяти курсов. Кроме того, требования, предъявляемые к выполняемым на каждом курсе работам, содержатся в разделе «Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине «Сочинение».

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)

Обретение обучающимися зрелого профессионального мастерства на основе природного творческого таланта и всесторонней образованности. Усвоение традиций русской композиторской школы и лучших достижений мирового музыкального творчества. Выявление собственной стилевой манеры письма в процессе воплощения возрастающих по трудности творческих заданий; овладение многообразными средствами звукоизложения современности. Поэтапное практическое освоение различных областей композиторского творчества (инструментальная, вокальная, оркестровая, хоровая, электронная музыка, музыка для театра и т.д.).
Полный курс обучения выглядит следующим образом.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Виды тематизма. Тема и ее развитие

Малые формы: Виды тематизма в композиторской музыке разных историко-стилевых периодов. Выразительные средства в структуре тематизма вокальной и инструментальной природы в сочинениях классических и современных композиторов, в различных композиторских техниках. Мелодия: структурное и интонационное строение. Виды музыкальной фактуры; специфика фортепианной, ансамблево-инструментальной и хоровой гомофонных

фактур. Принципы и композиционная логика в развитии тематических образований в различных видах композиторской и в народной музыке.

Практическая работа. Работа над тематическим материалом: развитие мелодико-тематического мышления в процессе сочинение мелодических, гармонических и смешанных построений, обладающих композиционной логикой, последовательностью, динамикой структурного развертывания, интонационной яркостью, музыкально-образной характерностью. Композиторский анализ темы, изложенной мелодически, аккордово и в смешанной фактуре, и процессов ее развития в музыкальных произведениях разных жанров и стилей. Формирование навыков композиторской работы над мелодикой вокальной и инструментальной природы в процессе сочинения небольших гармонически, фактурно и структурно оформленных миниатюр (в том числе, циклов пьес) в простых формах.

Самостоятельная работа. Сочинение мелодий вокальной и инструментальной природы, в различных жанрах и стилях, различного строения; аккордового тематизма. Закрепление навыков мелодико-тематической работы в процессе создания небольших пьес в простых формах. Чтение специальной литературы, посвященной теоретическому изучению мелодии, фактуры, гармонии, приемам развития тематического материала. Прослушивание музыкальных произведений, анализ тематизма.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- уметь создавать темы для инструментальных и вокальных миниатюр.

Раздел 2. Простые формы, малые инструментальные и вокальные жанры в гомофонной музыке

Период, простые одно-, двух- и трехчастные формы в европейской музыке. Развитие тематизма в рамках простых форм. Малые инструментальные жанры – прелюдия, программная пьеса, сонатина, дуэт, трио, квартет, инструментальная сюита. Выразительные и технические возможности музыкальных инструментов и вокальных тембров. Особенности работы со словом в сольной вокальной музыке.

Практическая работа. Закрепление приемов изложения и развития тематического материала и освоение простых форм в процессе сочинения произведений малых инструментальных жанров – пьес для фортепиано и других инструментов, вокальных сочинений (песен, романсов, обработок). Обсуждение методов работы композиторов разных эпох и стилей над инструментальными и вокальными произведениями простых форм, написанными в различных жанрах; знакомство с отдельными сочинениями и циклами миниатюр.

Самостоятельная работа. Сочинение произведений в простых формах: прелюдий для фортепиано, программных пьес, разножанровых инструментальных миниатюр или цикла миниатюр (например, песня, марш, токката, танец), эстрадных песен, обработка народных песен, хоров в сопровождении фортепиано, небольших инструментальных ансамблей (дуэтов, трио,

квартетов), сонатин для фортепиано, скрипки и фортепиано, и пр. Прослушивание и анализ инструментальных и вокальных миниатюр.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- уметь создавать произведения малых инструментальных и вокальных жанров (миниатюры для инструмента соло, романс, песню, хор без сопровождения или с фортепианным сопровождением).

Раздел 3. Жанры и формы полифонической музыки, полифонические приемы развития музыкального материала

Виды полифонии. Полифонические жанры и формы разных эпох и стилей: раннего полифонического периода, Средневековья, Возрождения, барокко. Композиционно-драматургическая логика мотета, полифонической шансон, токкаты, ричеркара, фуги. Полифония в произведениях венских классиков, романтиков, импрессионистов. Полифонические приемы в гомофонных формах и жанрах. Особенности современного музыкального языка: полифония, микрополифония и полифония пластов в авангардных стилях XX века, неоклассицизме и неоромантизме. Работа с текстом в условиях хоровой полифонической фактуры.

Практическая работа. Интенсивное овладение навыками сочинения полифонических форм с использованием разных видов полифонии – строгой и свободной; на основе модального, классического и современного музыкального языка; контрастной, имитационной, подголосочной, в вокально-инструментальной, хоровой, инструментальной музыке, и т.д. Разбор сочиненных произведений. Анализ полифонических произведений различных эпох: выявление техники и логики построения полифонических форм и развития в них тематического материала; идеино-художественное обоснование использования полифонических приемов в высших формах гомофонной музыки – сонатном аллегро, сонатно-симфоническом цикле, а также в театральных и крупных инструментальных произведениях, принадлежащих к различным стилевым направлениям.

Самостоятельная работа. Сочинение вокальных, вокально-инструментальных и инструментальных полифонических произведений для фортепиано и различных исполнительских составов: фут, прелюдий, обработок народных песен, вариаций basso и soprano ostinato. Прослушивание и анализ инструментальных и вокальных полифонических произведений.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- уметь создавать полифонические хоровые и инструментальные произведения.

Раздел 4. Сложная 3-частная, сонатная, вариационная формы, рондо в вокальной и инструментальной музыке: музыкально-выразительные и композиционные средства

Композиционно-драматургические закономерности и идеино-эстетические основания сложной трехчастной, сонатной, вариационной, рондальной форм. Приемы фактурного, ладо-гармонического, полифонического развития тематического материала в вокальной и инструментальной музыке различного состава. Отбор выразительных средств в связи с художественно-образными задачами сочинения.

Практическая работа. Формирование навыков композиторской работы, приемов развития тематического материала и формообразования в процессе практического освоения сложной трехчастной, сонатной, вариационной и рондальной форм в вокальных, хоровых, инструментальных, вокально-инструментальных произведениях. Внимание к способам мелодического, фактурного, гармонического изложения, непрерывности и органичности развития тематического материала; логичности композиционных структур, возникающих как в ходе последовательного линейного развития, так и в результате контрастного сопоставления; обоснованность кульминаций, существование принципов единства и расчлененности музыкальной ткани. Освоение драматургического действия контраста различных видов (коренного и производного, сопоставления и противопоставления) как в однотемных, так и в разнотемных произведениях. Выявление авторского стиля студента в процессе отбора музыкально-выразительных средств и в связи с художественно-смысловой идеей сочинения.

Самостоятельная работа. Сочинение произведений в сложных формах, как инструментальных (в том числе, с конкретизированным жанрово-образным содержанием; ансамблей, пьес для струнного или духового квартета), так и вокальных – сольных и хоровых (песен, арий и романсов, баллад для голоса с фортепиано, 2-4-голосных однородных или смешанных хоров a capella или с сопровождением фортепиано, в том числе, обработок народных песен). Прослушивание и анализ инструментальных и вокальных произведений в сложной трехчастной, сонатной, рондальной, вариационной формах.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- уметь создавать инструментальные, вокальные и смешанные произведения различных жанров в пройденных формах.

Раздел 5. Формирование навыков оркестрового письма

Особенности формообразования и тембровая драматургия в музыке для симфонического, народного, духового, эстрадно-джазового оркестров. Композиционные и темброво-драматургические возможности оркестровых тембров. Оркестровые приемы в композиторских сочинениях, оркестровые стили композиторов XVIII-XXI веков. Приемы инструментовки и аранжировки. Проявление индивидуального композиторского стиля в процессе инструментовки и аранжировки музыки.

Практическая работа. Сочинение крупных произведений для различных оркестровых однородных и контрастно-разнородных составов (оркестровых сюит, кантат для хора и оркестра, симфонии, симфонической картины,

симфониетты, хоровой симфонии, инструментального или оркестрового концерта, оперной или балетной сцены). Использование возможностей тембровой полифонии, тембрового и тембро-динамического, тембро-фактурного контраста, диалогических принципов развития, обострения образно-эмоциональной сферы оркестровыми средствами, поиск новых выразительных звучностей в процессе работы над симфоническими и сюитными циклами.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- знать особенности творческого применения различных композиторских технологий оркестрового письма, а также исследовательские работы, посвященные данной проблеме,
- уметь создавать произведения различных жанров для оркестров различных составов, с оркестровым сопровождением.

Раздел 6. Композиционно-драматургическая логика и музыкальный язык в крупных инструментальных и вокальных жанрах

Композиционная логика в крупных жанрах и формах инструментальной и вокальной музыки; средства членения и объединения формы отдельных частей и цикла в целом. Драматургические закономерности сонатной формы; сонатность в творчестве композиторов разных эпох и стилей. Средства объединения в авангардных стилях и композиторских техниках.

Практическая работа. Композиторский анализ и работа над крупными инструментальными жанрами и формами – сонатным allegro, сюитным, сонатным, квартетным, вокальным циклами, кантатами, вокально-инструментальными произведениями. Закрепление навыков сочинения музыки для различных вокальных, вокально-инструментальных и инструментальных составов (в том числе, квартетов и квинтетов для струнных, духовых, медных инструментов, инструментально-смешанных составов; многоgłosных смешанных и однородных сочинений для хора с инструментальным и оркестровым сопровождением). Работа с художественными текстами: литературным или иным первоисточником.

Отбор музыкально-выразительных средств с учетом индивидуального творческого почерка, образно-стилевой идеи произведения. Освоение приемов формирования внутреннего жанрового, стилевого, тематического контраста и интонационного объединения цикла, убедительность интонационно-драматургического развития. Овладение искусством музыкальной формы в процессе написания циклов с разноструктурными частями (например, струнного квартета с сонатной, вариационной, сложной трехчастной и рондо-сонатной формами частей).

Самостоятельная работа. Сочинение сложных композиций в форме рондо, темы с вариациями для фортепиано и различных инструментальных составов, двойных и свободных вариационных циклов; ансамблевых пьес и сонатно-сюитных циклов (дуэтов, трио, квартетов, квинтетов, инструмен-

тальных сонат и т.д.), хоров различных типов с инструментальным сопровождением и без него. Активное освоение разнообразных приемов развития – варианто-вариационного, мотивного, полифонического и пр. – в рамках разных форм. Прослушивание и анализ сонатной формы венских классиков и романтиков, выявление сонатных закономерностей в сочинениях современных композиторов. Анализ драматургической логики циклических форм.

В результате изучения данного раздела студент должен:

– знать этапы развития и особенности творческого применения различных композиторских технологий, а также исследовательские работы, посвященные данным проблемам,

– уметь создавать произведения различных жанров: в инструментальной музыке – до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке – до развёрнутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра) и кантаты для голоса с оркестром; в хоровой музыке – до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оператории и т.п.

Раздел 7. Музыка в синтетических жанрах и видах искусств. Работа над крупными сценическими произведениями

Законы организации крупных сценических произведений – опер и балетов различных жанров. Номерное и сквозное строение: характерные формы и соотношение номеров разных видов, организация сцен и актов в операх разных жанрах. Закономерности создания либретто (текстового или хореографического). Проявление принципов тождества (сквозного симфонического развития) и контраста, драматургическая логика формы в операх и балетах разных жанров.

Практическая работа. Расширение и углубление техники хорового, полифонического, оркестрового письма, формирование системы взаимосвязанных структурно-тематических элементов в процессе сочинения отдельных оперных сцен, одноактных опер или балетов, детских опер, камерно-сценических представлений. Композиторский анализ соответствующих сочинений композиторов разных эпох и стилей.

Усложнение творческих задач до уровня профессиональных требований. Сочетание интонационности вокально-певческой и инструментальной природы. Внимание к процессуальной стороне формы, диалектико-драматургическим основам композиции в их неразрывной связи с концептуально-содержательной стороной музыки. Сочетание различных структурных принципов организации частей в рамках целостной циклической композиции. Объединение музыки инструментальных, вокальных, хоровых и смешанных номеров сквозным развитием. Раскрытие индивидуально-личностных черт композитора, дальнейшее развитие его авторского стиля.

Самостоятельная работа. Знакомство с литературным первоисточником и историей его создания, подготовка текста и создание либретто. Совместная работа с драматургом (хореографом), продумывание композиторско-

го замысла и создание музыки. Композиторский разбор сочиненной музыки – оперы (одноактной, камерной, детской), оратории, балета, музыкальной комедии, музыки к кинофильму или драматическому спектаклю, шоу, мюзиклу, действу и пр.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- знать этапы развития и особенности творческого применения различных композиторских технологий, а также исследовательские работы, посвященные данным проблемам,
- уметь создавать музыкально-сценические произведения (опера, балет, оперетта, мюзикл; произведения синтетических жанров); музыку к кино- и телефильмам.

Раздел 8. Современные композиторские техники: расширенная тональность и модальность, додекафония, пуантилизм, алеаторика, музыка тембров

Ладогармонические нормы в музыке XX века: расширенная тональность и модальность. Принципы композиции в додекафонной и пуантилистической музыке. Сериальная техника. Алеаторика: принципы случайности и импровизационности в музыке. Минимализм. Конкретная музыка. Коллаж. Полистилистика как композиционный принцип и как способ художественного мышления.

Практическая работа. Композиторский анализ драматургических идей, логики музыкальной композиции, тематизма и квазитетматических образований, приемов развития музыкального материала в произведениях XX и XXI веков, выполненных в серийной, сериальной, пуантилистической, минималистской, смешанной техниках. Подробный разбор студенческих сочинений в данных видах техники.

Самостоятельная работа. Сочинение инструментальных (фортепианных, ансамблевых, оркестровых), вокальных и хоровых произведений (отдельных пьес или частей циклов) в различных видах техники XX века. Практическая апробация найденных в рамках данных стилей композиционных принципов. Чтение специальной литературы о технике композиции XX века, об индивидуальных авторских стилях.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- знать этапы развития и особенности творческого применения различных композиторских техник, а также исследовательские работы, посвященные данным проблемам,
- уметь создавать произведения различных жанров в данных техниках.

Раздел 9. Работа с фольклором

Связь национальных композиторских школ с музыкальным фольклором. Способы работы с фольклорным материалом в рамках разных композиторских направлений и школ (цитирование, переинтонирование, коллаж и

пр.). Виды и жанры народной музыки, культурно-мировоззренческие основы музыкально-фольклорного мышления. Музыкальные стили коренных и переселенческих народов Сибири, отраженные в творчестве сибирских композиторов.

Практическая работа. Знакомство с интонационным строем музыкально-фольклорных жанров славянских народов (в том числе, сибирских переселенцев), а также коренных сибирских этносов. Обсуждение роли фольклора в произведениях с использование фольклорных первоисточников в творчестве современных композиторов российской и национальных композиторских школ, разбор понятия национальной школы. Анализ принципов использования тематического материала фольклорной природы, его органичности в собственных сочинениях. Продолжение работы по выявлению индивидуального авторского почерка на основе связи с национальной традицией.

Самостоятельная работа. Создание сочинений с использованием национально-фольклорного тематизма, связанных с фольклорным первоисточником.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- знать особенности творческого применения техники работы с фольклорным материалом, исследовательские работы по проблеме «композитор-фольклор»,
- уметь использовать фольклорный материал в произведениях различных жанров.

Раздел 10. Аудиотехнические средства в работе композитора. Компьютерная музыка

Электронная, компьютерная, магнитофонная, электронно-акустическая музыка: жанры и выразительно-коммуникативные возможности. Компьютерные редакторы и аудиотехнические приемы как вспомогательные средства композитора: специфика midi-файлов, особенности осуществления творческого процесса и написания текста, возможности исполнения.

Практическая работа. Знакомство с электронными звуко-тембровыми возможностями. Сочинение музыки с помощью компьютера: работа с компоновкой элементов музыкального произведения; подбор тембра, высоты, громкости и темпа. Освоение некоторых миди-секвенсоров (Magix Music Studio, Power Tracks Pro, Cakewalk Pro Audio Deluxe, SAWPro, Cool Edit Pro, Samplitude 2496, Cubase VST 24 или иных) и нотных (Sibelius, Capella, Overture, Encore, Finale или иных) редакторов. Обсуждение электронных сочинений современных авторов.

Самостоятельная работа. Использование возможностей звуковых и нотных редакторов в композиторской работе. Сочинение собственных электронных композиций; набор и тиражирование нотного текста. Прослушивание и анализ электронных сочинений современных композиторов. Чтение специальной литературы.

В результате изучения данного раздела студент должен:

- знать особенности применения компьютера в композиторском творчестве;
- уметь создавать произведения различных жанров с использованием компьютерных средств.

Раздел 11. Подготовка сочинений к концертному исполнению, работа с исполнителями

Роль исполнительской интерпретации в рождении звуковой формы музыки. Связь композиторского и исполнительского творчества. Психология и методы работы с музыкантами-исполнителями в процессе эстрадно-сценической реализации авторского замысла.

Практическая работа. Отсутствует.

Самостоятельная работа. Контроль и совместная работа с исполнителями по подготовке сочинений к сценическому исполнению. Обсуждение особенностей исполнения произведения с солистами и руководителями творческо-исполнительских коллективов на репетициях. Проверка и тиражирование авторского текста (в том числе, создание партий).

В результате изучения данного раздела студент должен:

- знать технологию и психологию работы композитора с исполнителями,
- способствовать адекватной передачи композиторского замысла в звуковой форме.

Требования к сочинениям

I курс

1 семестр – 3-5 миниатюр (фортепьяно, солирующие инструменты, голос);

2 семестр – 5-7 миниатюр для различных камерных составов, включая песенно-романсовый и хоровой жанры.

II курс

3 семестр – вариации (или рондо);

- 2-3 пьесы вокально-хорового жанра;

4 семестр – рондо (вариации);

- 2-3 пьесы самостоятельного сочинения.

III курс

5 семестр – одно произведение для квартета или другого

ансамбля из 3-5 исполнителей в сонатной,
вариационной или контрастно-составной

форме либо канцата для смешанного хора;
– 2-3 пьесы самостоятельного сочинения;

6 семестр – то же количество произведений, написанных
в более сложных, чем представленные в
5 семестре, формах.

IV курс

7 семестр – одно сочинение крупной формы (или
большая часть крупного цикла);
– 2-3 пьесы самостоятельного сочинения;

8 семестр – концертино (концерт, симфониетта) /
балетная (оперная) сцена / музыка к
большому драматическому спектаклю;
– 1-2 миниатюры самостоятельного
сочинения.

V курс

9 семестр – выставляется по итогам текущей работы;
10 семестр – дипломное сочинение (симфония, концерт,
балет, оратория, опера, мюзикл);
– созданные в разные годы учебы в вузе
лучшие произведения различных жанров
сольной, квартетной, вокальной, хоровой
музыки.

III. Распределение учебных часов по курсам

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самостоятельную работу
			лекционные	практические	индивидуальные	
1.	Программа I курса: – Виды тематизма. Тема и ее развитие.	142	–	–	99	43

2.	– Простые формы, малые инструментальные и вокальные жанры в гомофонной музыке.					
3.	– Жанры и формы полифонической музыки, полифонические приемы развития музыкального материала.					
	Контроль	2	–	–	–	–
4.	Программа II курса: – Сложная 3-частная, сонатная, вариационная формы, рондо в вокальной и инструментальной музыке: музыкально-выразительные и композиционные средства.	178	–	–	99	79
5.	– Формирование навыков оркестрового письма.					
	Контроль	2	–	–	–	–
6.	Программа III курса: – Композиционно-драматургическая логика и музыкальный язык в крупных инструментальных и вокальных жанрах.	178	–	–	99	79
7.	– Музыка в синтетических жанрах и видах искусств. Работа над крупными сценическими произведениями.					
	Контроль	2	–	–	–	–
8.	Программа IV курса: – Современные композиторские техники.	574	–	–	99	475
9.	– Работа с фольклором.					
10.	– Аудиотехнические средства в работе композитора. Компьютерная музыка.					
	Контроль	2	–	–	–	–
11.	Программа V курса: – Подготовка сочинений к концертному исполнению, работа с исполнителями	1078	–	–	93	985
	Контроль	2	–	–	–	–
	ИТОГО:	2160	–	–	489	1661

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебным планом НГК по специальности 53.05.06 Композиция по курсу «Сочинение» проводится зачет с оценкой в конце А семестра на V курсе, экзамены в конце 1-9-го семестров на I-V курсах. Кроме того, на итоговом государственном экзамене в конце V курса предусмотрена защита квалификационной работы, выполненной в рамках дисциплины.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. – М.: Музыка, 1978.
2. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003.
3. Валькова В.Б. Музыкальный тематизм – мышление – культура. – Н.Новгород, 1992.
4. Веприк А.М. Очерки по вопросам оркестровых стилей. – М.: Сов. композитор, 1978.
5. Внемузыкальные компоненты композиторского текста: Межвуз. сб. статей. – Уфа: Б/и, 2002.
6. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984.
7. Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Сов. композитор, 1986.
8. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. – М.: Сов. композитор, 1981.
9. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. – Киев, 1999.
10. Задерацкий В.В. Музыкальная форма: Учеб. пособие. – М.: Музыка, 1995.
11. Карс А. История оркестровки. – М.: Музыка, 1990.
12. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М.: Музыка, 1976.
13. Курт Э. Основы линеарного контрапункта. Мелодическая полифония Баха / Пер. с нем. З. Эвалльд, под ред. Б. В. Асафьева. – М.: Огиз, 1931.
14. Лейе Т.Е. О музыкальном жанре и различных видах обобщения через жанр // Вопросы музыковедения. Труды ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 66. – М., 1972. – С. 5-27.
15. Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. – М.: Сов. композитор, 1990.
16. Михайлов М.К. Стиль в музыке. – Л.: Музыка, 1981.

17. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982.
18. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие. – М.: Владос, 2003.
19. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. – М.-Л., 1946.
20. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М.: Музыка, 1973.
21. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. М.: Музыка, 1973.
22. Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века: Учеб. пособие. – М.: Владос, 2004.
23. Соколов А.С. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. – М.: Музыка, 1992.
24. Сорокина Т.С. Взаимодействие принципов музыкального формообразования: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2008.
25. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. – М.: Музыка, 1985.
26. Супонева Г. Проблемы нотации в музыке XX века. – М., 1993.
27. Теория современной композиции: Учеб. пособие для студентов вузов / Отв. ред. В.С. Ценова. – М.: Музыка, 2007.
28. Холопов Ю. Н. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. – М.: Музыка, 1972. – С. 35-98.
29. Холопова В. Н. Музыкальный ритм. М. Музыка, 1980.
30. Чередниченко Т.В. Два аспекта понятия музыкального произведения (по работам К. Дальхауза, Х. Эггебрехта, Т. Кнайфа) // Музыка. Некоторые проблемы современного буржуазного музыкознания. Науч. реф. сб. / Информцентр по проблемам культуры и искусства. – Вып. 2. – М., 1978. – С. 5-19.
31. Чернова Т. Ю. О понятии «драматургии» в инструментальной музыке // Муз.иск. и наука. – Вып. 3.– М., 1978. – С. 13-45.
32. Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М.: Сов. композитор, 1988.
33. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М.: Музыка, 1972.

Дополнительная

34. Гнесин М.Ф. Начальный курс практической композиции. – М.: Музгиз, 1962.
35. Месснер Е. Основы композиции. – М.: Музыка, 1968.
36. Шёнберг А. Упражнения по композиции для начинающих: Учебно-метод. издание / Пер. с англ. и comment. Е.А. Доленко, науч. ред. Ю.Н. Холопов. – М.: Классика-XXI, 2003.
37. Яначек К. Тектоника. Наука о строении сочинений. – Прага-Братислава, 1968.
38. Аренский А.С. Руководство к изучению форм инструментальной

- и вокальной музыки. – М.: Музгиз, 1921.
39. Григорьева Г.В. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века: 50-80-е гг. – М.: Сов. композитор, 1989.
40. Крапивина И.В. Проблемы формообразования в музыкальном минимализме. – Новосибирск, 2003.
41. Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров: Сб. статей / Сост. и автор предисл. Л. Г. Раппопорт. – М.: Музыка, 1971. 365 с.
42. Соллертинский И. И. Исторические типы симфонической драматургии // Соллертинский И. Исторические этюды. – Л.: Музгиз, 1963. – С. 335-346.
43. Бычков Ю.Н. Музыкальная форма как конструкция и процесс // Вопросы методологии теоретического музыказнания: Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 66. – М. 1983. – С. 35-56.
44. Бычков Ю. Н. О системном характере ладовой организации в музыке: Автореф. дис. канд. искусствоведения. – Вильнюс. 1988.
45. Кон Ю.Н. К вопросу о понятии «музыкальный язык» // От Люлли до наших дней. – М.: Музыка, 1977. – С. 93-104.
46. Рети Р. Тональность в современной музыке. – Л., 1968.
47. Холопов Ю.Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. – Вып. 4. – М., 1966. – С. 216-329.
48. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. – Вып. 7. – М., 1971.
49. Казелла А. Политональность и атональность. – Л., 1926.
50. Русский авангард 1910-1920-х годов: проблема коллажа. – М.: Наука, 2005.
51. Шульгин Д. Теоретический курс современной гармонии. – М., 1994.

- Работы, посвященные творчеству композиторов и их произведениям.
- Эпистолярное, литературное, музыкально-научное наследие композиторов.

Теоретические и научно-методические труды композиторов и музыковедов.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>

3. Политеатральная база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>

2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nslinka.ru/marcweb2/Default.asp>

3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/> 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам
<http://window.edu.ru/>

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

Требования к материально-техническому обеспечению преподавания дисциплины

Специальное оборудование: класс, оборудованный двумя роялями, компьютером со звуковой картой, звуковоспроизводящим устройством, MIDI-клавиатурой и возможностью выхода в Internet.

Приложения

VI. Методические рекомендации для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя музыкально- и концептуально-художественная подготовка профессиональных композиторов, владеющих всем арсеналом современных композиторских средств для максимально яркого и художественно-образного отражения действительности в музыкальных сочинениях. Курс «Сочинение» должен обеспечить многосторонний и комплексный подход к выявлению и раскрытию всех граней творческой личности, включающий не только технологическую подготовку студента, но также усиление и углубление мировоззренческой направленности творческого процесса, сочетание индивидуальных художественных интересов и устремлений с общественно-культурными задачами.

Учебный процесс в классе сочинения должен строиться на постижении и обобщении исторически сложившегося и утвердившегося художественно-творческого опыта, глубоком и постоянном изучении и обсуждении высочайших достижений мирового и отечественного музыкального творчества.

Большое внимание следует уделять вопросу развития лучших художественных традиций в новых, только что созданных явлениях. При этом необходимо внимательно, чутко и своевременно выявлять своеобразие и новизну, заложенные в природе дарования, в характере творческого мышления студента, оказывать ему помощь в поиске и утверждении собственного творческого почерка.

Руководитель специального класса должен объективно, умело и доказательно направлять творческую деятельность начинающих авторов, формировать ценностные критерии студентов-композиторов в процессе изучения ими музыкально-художественной литературы, в особенности, дискуссионного материала. В задачи педагога входит также воспитание прочной социально-художественной позиции молодого композитора, развитие необходимых личностных качеств, расширение его общекультурного и художественно-интеллектуального кругозора. Большую роль в этом процессе играют не только занятия в классе, но и саморазвитие студента, его самообразование в различных областях искусства и науки (причем не обязательно музыкальной), наращивание художественных впечатлений. Профессиональный композитор должен обладать высокой общей культурой и образованностью.

Работа в классе сочинения – это своеобразная творческая мастерская, предполагающая сочетание разных форм музенирования (самостоятельную и совместную игру в 4 руки педагога и студента), широкое использование современных аудио- и компьютерных средств для прослушивания и просмотра записей оперной, балетной, вокально-симфонической, инструментальной, песенно-хоровой музыки, музыкального фольклора, лучших образцов массовых жанров. В отдельных случаях, когда это возможно, полезно приглашать в класс исполнителей-инструменталистов для более близкого знакомства с техническими и выразительными возможностями инструментов. Целесообразны также встречи с композиторами, драматургами, поэтами, режиссерами, дискуссионные обсуждения художественно-культурных, общеэстетических, социальных проблем. При этом следует поощрять самостоятельность высказывания суждений студентов по широкому кругу вопросов.

Для профессионального становления композитора очень важна аналитическая работа, включающая не только разбор собственных сочинений и произведений признанных авторов, полезных для педагогического процесса, но также подготовку сообщений по важнейшим эстетическим или специфическим профессиональным темам.

При этом следует помнить о неразрывной связи обучения и воспитательной работы, необходимости создания на уроке творческой атмосферы, строить занятие при активном, заинтересованном участии обучающихся. Важно вовлекать их в обсуждение показываемых новых сочинений, отдельных эскизов, тематического материала будущего опуса. Особое значение имеет выход суждений студентов на уровень анализа и обобщения, свидетельствующий о росте их профессионального мастерства, а также открытость и гласность творчества, живое общение с коллегами, исполнителями и слушателями. Отсутствие такого общения плохо отражается на профессиональ-

ных качествах композитора, может задержать творческое развитие личности.

На зачетах и экзаменах необходимо практиковать обязательное публичное исполнение сочинений молодых авторов с их последующим обсуждением. Весьма полезными могут стать выездные концерты, творческие поездки, участие в композиторских фестивалях и конкурсах.

Что касается планомерной организации учебного процесса, то на начальном этапе обучения композитора в консерватории важна строгая последовательность, профессиональная обоснованность всех творческих заданий, постепенное усложнение учебно-творческих задач. Основное внимание следует уделять заданиям, способствующим более полному выявлению композиторских данных студента, развитию его мелодико-тематического мышления, активизации творческой фантазии. Необходимо формировать навыки реализации возникающих музыкальных идей в процессе создания ценного в музыкально-образном отношении, перспективного для композиционного развертывания тематического материала. Только на основе тщательно отобранных тематизма следует приступать к сочинению произведений в простых и более сложных формах. В качестве одной из форм работы на уроках можно привлекать спонтанное творчество, импровизацию, способствующую развитию интуиции.

Задача **первого курса** состоит в обосновании и практическом овладении исходными творческими принципами и навыками, важными для дальнейшего профессионального развития студента. Начинает формироваться идеино-эстетическая база творчества, происходит знакомство с классическими и современными принципами художественного искусства, идет работа над основополагающими элементами музыкальной композиции в малых формах, оттачивается тематическое мышление. Поскольку уже на первом курсе студенты изучают полифонию, полифонические приемы и формы можно вводить также в практику сочинения.

На данном этапе необходимо обращать внимание на наличие и качество художественно-смысловой идеи в каждом произведении, поиск путей формирования собственного музыкального языка, его стилевых особенностей, развитие представления о конечном художественном результате, обоснование логики музыкальной композиции в зависимости от возможностей развития музыкального материала и музыкально-выразительных средств.

На **втором курсе** идет интенсивное овладение навыками сочинения более крупных форм, раздвигаются границы жанров. Проявляется большая свобода использования разнообразных, в том числе, полифонических, приемов развития, принципов внутреннего тематического контраста, усиливается драматургическая логика формы.

В этот период студент должен осваивать приемы тематического, жанрового контраста в развернутых и циклических формах (сонате, рондо, однотемных и двухтемных вариациях, пассакалиях, сюитных и иных циклах) при внутреннем единстве композиции. На материале произведений с участием хора (многоголосных, смешанных и однородных хорах с сопровождением и без него, канатах) углубляется мастерство хорового письма, в вокальных

жанрах оттачивается техника работы со словом.

Третий курс предполагает дальнейшее развитие профессиональных качеств, совершенствование гибкости художественного мышления студентов, системно проявляющейся в творчестве; достижение отчетливо выраженной индивидуальной манеры письма, творческой самостоятельности. Это этап овладения рядом высших форм – в первую очередь, сонатной, приобретения навыков ансамблевого и оркестрового письма для оркестров разных типов как в формообразующем, так и в темброво-драматургическом аспектах.

Учебными задачами курса являются практическое постижение и освоение диалектических драматургических основ сонатной формы, достижение живой процессуальности развития музыкально-тематической идеи, обоснованность логики драматургического развития художественным замыслом и содержанием произведения. Студент должен свободно пользоваться разнообразными приемами развития как исходного, так и привлекаемого в процессе изложения музыкального материала, преобразовывать его вариантно-вариационно, обладать свободой вокального и хорового письма, знать выразительные возможности всех типов человеческих голосов и разнообразных музыкальных инструментов (в том числе, народных), а также возможности компьютера в композиторском творчестве.

Третий год обучения знаменует начало работы над сценическими сочинениями, дальнейшее расширение и углубление техники хорового письма, заметное возрастание общего уровня мастерства, раскрытие индивидуально-личностных черт творчества, переход требований с уровня учебных к профессиональным.

На **четвертом курсе** студент должен подойти к начальному этапу относительно зрелого профессионализма; овладеть знаниями и навыками композиторского высказывания во всевозможных жанрах, видах и формах музыки, избираемых для реализации творческих идей. Он должен достичь развитой техники гармонического, полифонического, оркестрового, инструментального, вокального, хорового письма, умения сочетать непрерывное развитие формы с искусственным противопоставлением контрастирующих элементов как в пределах одночастного, так и в циклическом произведениях.

На данном курсе суммируются все знания и возможности для перехода к профессиональному творчеству, формируется готовность к решению разнообразных творческих и концептуально-художественных задач. Этот этап характеризуется большой самостоятельностью студента в выдвижении разнообразных художественно-творческих идей, воплощаемых, в том числе, в крупных формах и жанрах – симфонии, сюите сквозного строения, инструментальном или оркестровом концерте, оратории, кантате, опере, балете, камерной комедии, музыки к спектаклю и пр.

Цель **пятого курса** – всесторонняя подготовка молодого композитора к завершению обучения в вузе, написание или завершение начатой ранее работы над самостоятельно выбранными крупными дипломными сочинениями – произведениями симфонической, хоровой или оперно-сценической, камерно-

, вокально-инструментальной или инструментальной музыки. Итоговые произведения по своему замыслу и творческому воплощению должны отличаться высоким профессиональным и художественным уровнем, демонстрировать личностную зрелость автора, индивидуальность его авторского стиля.

Фактически, завершенным на пятом курсе крупным сочинением или несколькими сочинениями знаменуется начало самостоятельной творческой деятельности выпускника в качестве профессионального композитора.

Методические указания для студентов

Следует помнить, что состоявшегося в творческом плане профессионального композитора отличает не только высокий уровень технологического мастерства, определенность музыкального языка и индивидуальность творческого почерка, но также идеино-художественная зрелость, высокие личностные качества, осознание своей ответственности за судьбу музыкального искусства и культуры, четкая художественно-эстетическая позиция. Формированию этих качества, раскрытию внутренней природы таланта в соответствие с индивидуальным склонностями и задатками студента призвано помочь обучение в высшем учебном заведении.

Процесс подготовки профессиональных композиторов должен протекать одновременно по двум руслам. Во-первых, подготовка должна проходить в направлении наращивания технологического мастерства, что предполагает тщательное изучение композиторских средств и стилей на материале разнообразной музыкальной литературы, произведений композиторов прошлого и живой современности. Хорошее знание музыкальной литературы подсказывает варианты реализации собственных творческих идей.

При разборе и композиторском анализе сочинения больше внимание следует уделять проникновению в художественно-идейный строй сочинения, выявлению его идеи. Поскольку понимание композиторского замысла невозможно без знания социокультурного контекста рассматриваемого произведения (внешних жизненных и творческих обстоятельств его создания, места в общем процессе развития индивидуального стиля мастера, в кругу идеино-, сюжетно-, композиционно и драматургически сходных сочинений других композиторов и пр.), следует внимательно относиться к любым творческим проявлениям авторов, знать их эпистолярное, литературно-публицистическое, научное наследие, изучать посвященные им трубы музыколов, искусствоведов, психологов и др. Это поможет также понять особенности протекания творческого процесса у личностей разных типов, лучше осознать особенности собственного творческого процесса.

Во-вторых, путь формирования композитора проходит через приобретение внутреннего художественного и жизненного опыта человека, осмысливания им себя и своего места в окружающем мире, самоосознание художественной позиции. Данным сложным процессам должно помочь внимательное впитывание музыкальных, художественных, жизненных впечатлений,

вслушивание в окружающий мир, предлагающий художнику импульсы для творчества.

Годы обучения в консерватории являются своего рода творческой мастерской и дают возможность работы при поддержке зрелого мастера – руководителя специального класса. В этот период следует стремиться пробовать себя в разных стилях, формах и жанрах, и, находя для себя наиболее органичные композиторские средства, формировать собственный неповторимый авторский почерк.

В процессе освоения различных форм и жанров, при создании новых сочинений следует избегать опасной схематичности, использования формы в догматическом понимании, вне ее связи с художественно-образной стороной сочинения. Важно осваивать не столько форму, сколько принцип этой формы (например, не сонатного аллегро, а принципа сонатности). При этом для каждого конкретного случая должны быть найдены различные варианты решений, обусловленные идеей произведения. С ней должны быть теснейшим образом связаны жанровая или стилевая основа тематизма, а также способ и логика его развития. В целом, надо стремиться к четкости идейно-художественного замысла, опоре на яркие тематические комплексы, мотивно-тематической определенности, ясности музыкального языка.

Для инструментальной, а также всех остальных видов музыки определяющим фактором является тематизм, а также ценность и значимость художественной идеи, соответствие ее избираемым музыкально-выразительным средствам. Для вокальной, хоровой музыки очень важен выбор текста, умение профессионально определять его смысловое и поэтическое качество, актуальность и современность содержания. При выборе текста для либретто оперы следует рассматривать его не только с ценностно-художественной точки зрения, но и с точки зрения заложенных в нем потенциально музыкально-драматургических возможностей.

При этом полезно помнить, что высокая художественная ценность текста не гарантирует ценности и качества музыкального сочинения, но накладывает высокие обязательства на композитора, который должен творчески переосмыслить и придать новое художественно-смысловое качество получившемуся синтезу. Любая переработка текста должна быть направлена на выявление природы того или иного жанра.

Для композитора весьма важна способность оценивать результативность собственного творческого процесса, адекватность творческой задачи конечному художественному результату.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс, оборудованный средствами демонстрации аудио-визуальных материалов.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.