

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Композиция

**Основная профессиональная образовательная программа
«Компьютерная музыка и аранжировка»**

Направление подготовки

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль

Компьютерная музыка и аранжировка

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

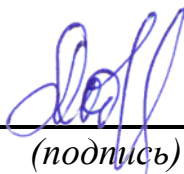
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.С. Ульянич

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Ульянич В.С.,

заведующий кафедрой компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных,
кандидат искусствоведения, профессор, композитор;

Волков К.Е.,

профессор кафедры композиции и инструментовки РАМ им.
Гнесиных, композитор;

Кайнова И.А.,

доцент кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных,
композитор.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Композиция» является воспитание высокопрофессионального композитора-аранжировщика, способного творчески развивать лучшие традиции отечественной и мировой музыки; осознавать свою творческую функцию в развитии национальной и мировой культуры; осознавать свою гражданскую функцию в жизни общества, помочь становлению творческой личности, обладающей индивидуальным стилем и собственным взглядом на мир.

Задачи дисциплины:

всесторонняя подготовка учащегося к профессиональной деятельности, предполагающая:

- владение технологией написания произведений крупных форм симфонической и вокально-симфонической музыки;
- владение элементами оперного и балетного творчества;
- сочинение музыки к кинофильмам и мультфильмам.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<i>Знать:</i> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
	<i>Уметь:</i> - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу.
	<i>Владеть:</i> навыками выявления стимулов для саморазвития.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв..
	<i>Уметь:</i> – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении сочинения композитором нюансы.
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма в инструментальной музыке –	<i>Знать:</i> – основные этапы развития композиторской мысли, включая новейшие; – особенности отечественных и зарубежных композиторских школ;

<p>от миниатюры до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – стили выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, вплоть до XXI века; – теоретические основы современной композиции; - принципы основных техник композиции, включая новейшие; - возможности всех оркестровых инструментов. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – сочинять яркие, мелодически содержательные темы, соответствующие по своему характеру воплощаемому образу; – работать над формированием темы и развитием мелодизма в произведении; – создавать форму произведения, отличающуюся органичностью развития основного тематического материала, способствующего наиболее полному воплощению идейно-художественного содержания и не допускающего появления случайных, не связанных с образом и стилем темы элементов; – уравниваемостью частей целого при ясной их расчленённости; – естественностью перехода от одной части к другой; – таким распределением контрастных тематических элементов, которое приводит к единству музыкальной формы, к внутреннему её обогащению; – сочинять произведения, отличающиеся естественностью изложения музыкального материала; - создавать разнообразную оркестровую фактуру. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - всеми компонентами композиторской техники; - основными формами крупномасштабных произведений разных жанров; - собственной манерой письма; <p>связью инструментовки с содержанием музыкального произведения.</p>
<p>ПКО-2. Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла, концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического оркестра, оратории.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы развития композиторской мысли вокально-хорового жанра; – этапные произведения в эволюции вокально-хорового мышления; – основные теоретические основы построения вокально-хоровых композиций; – характеристики певческих голосов, типы и виды хоров; - историю русской церковной музыки, ее формы, стили, принципы ее развития и бытования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать профессиональные вокально-

	<p>хоровые произведения различных стилей и жанров;</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно излагать вокально-хоровую партитуру как с инструментальным сопровождением, так и без сопровождения; – создавать разнообразную хоровую фактуру; <p>- сочинять духовные хоровые произведения в традициях русской церковной музыки, основанные как на авторском материале, так и на материале древнерусских распевов и обиходных песнопений.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами организации музыкального материала в вокально-хоровых жанрах; – художественно-выразительными средствами вокально-хоровой композиции; – методами соединения вокально-хоровых и инструментальных средств; <p>- проблематикой и методологией изучения традиций и принципов письма русской церковной музыки, критического осмысления различных методов работы, как в изучении церковной музыки, так и в создании новых произведений этого жанра.</p>
<p>ПКО-3. Способен создавать музыкальные произведения синтетических жанров на основе собственной манеры письма (опера, балет, оперетта, мюзикл).</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы построения крупных музыкально- театральных жанров; – основные исторические формы музыкального театра; – природу и принципы межвидового синтеза искусств в музыкальном театре. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать произведения крупных музыкально-театральных жанров, таких как опера, балет и т.д.; - работать с литературными источниками; - работать с либреттистами, постановщиками и т.д.; – анализировать музыкально-театральную постановку как целостный феномен в единстве литературно-драматического, музыкального и сценического компонентов; – анализировать сочетание визуального и звукового рядов; – оценивать качество звучания звукового ряда. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной театроведческой и музыковедческой терминологией; - принципами внутренней драматургии.
<p>ПКО-4. Способен создавать крупные электронно- компьютерные музыкальные произведения с</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные законы строения звуковых объектов в контексте композиций электронной и

<p>видеорядом и без него в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма.</p>	<p>компьютерной музыки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы цифрового представления, анализа, синтеза и трансформации звуков, необходимые в работе композитора-аранжировщика; – основные программные приложения для работы со звуком. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - определить общую форму и конструкцию произведения; - сформировать тематический материал и его различные инварианты; - произвести синтез, ресинтез, с учетом конкретной художественной задачи; - трансформировать изначальный звуковой объект в соответствии с намеченным сценарным или композиционным планом; - соединить звуковые объекты оцифрованные, синтезированные, трансформированные в едином музыкально-тематическом поле. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – базовой терминологией.
<p>ПКО-6. Способен свободно владеть нотно-графической записью собственных сочинений, в том числе используя современные способы фиксации музыкальных произведений.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правила записи партитуры (партии транспонирующих инструментов и инструментов, нотируемых в ключах до). <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестровой и вокально-хоровой музыки. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - традиционной нотацией; - современными способами нотно-графической фиксации.
<p>ПКО-7. Способен использовать в своем творчестве инструменты симфонического, народного, духового или эстрадного оркестра, свободно читать инструментальные и хоровые партитуры и разбираться в стилях инструментальной и хоровой музыки.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - художественные и технические возможности, а также различные приемы игры на всех инструментах симфонического оркестра; - возможности всех оркестровых инструментов; - основы исполнительской техники на всех инструментах симфонического (и/или народного) оркестра; - штрихи, аппликатуру, диапазон, особые приемы звукоизвлечения; - приемы оркестрового письма различных композиторов; - характеристики певческих голосов, типы и виды хоров, особенности построения и изложения хоровой партитуры.

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - слышать и представлять характер тембра, диапазона инструмента, различия в звучании регистров; - “слышать” симфоническую и хоровую партитуры, мысленно представляя высотное и тембровое звучание партитуры, как в целом, так и в частности (звучание отдельных голосов, групп, их равновесие и соотношения); - создавать разнообразную оркестровую фактуру. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - новейшими приемами и средствами, направленными на расширение выразительных возможностей инструментов; - оркестровым голосоведением.
<p>ПК-1. Способен активно осваивать и применять в своем творчестве новейшие музыкально-компьютерные технологии (электронные музыкальные инструменты, программно-аппаратный студийный инструментарий, звуковые библиотеки).</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систему функционирования MIDI-стандарта в подробностях; – виды аналоговых электронно-музыкальных инструментов; – виды цифровых электронно-музыкальных инструментов; – аппаратные и программные синтезаторы и методы работы с ними; – основные методы использования и фиксации параметров в электромузыкальных инструментах; – основные принципы коммутации музыкального оборудования для рабочего места аранжировщика, композитора; - разновидности электронных музыкальных инструментов, особенности их функционирования, программно-аппаратную «архитектуру» студии компьютерной музыки; – основные понятия о компьютерном синтезе, анализе и преобразовании музыкально-звукового материала. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать первичный музыкально-тематический материал для последующей с ним работы; – определять подходящий инструментальный состав для конкретного произведения; – собирать и записывать данные на CD, DVD, Blue-ray, осуществлять рендеринг видеоматериала; – правильно скоммутировать электронно-музыкальное оборудование; – правильно сформировать виртуальное акустическое пространство для конечной реализации музыкального произведения; – работать с программными средствами по

	<p>обработке звука;</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с аппаратным и программным секвенсорами; – использовать профессиональную терминологию. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – нотным редактором, секвенсором, художественным синтезом, анализом и трансформацией звука; – целостным слышанием фактуры произведений электронной и компьютерной музыки; – знаниями англоязычной терминологии в области музыкальных электронных инструментов; – навыками свободного обращения с электронными музыкальными инструментами и программным обеспечением; – навыками быстрого освоения нового программного продукта или электронного инструмента; – основными приемами работы с фактурой в условиях новых технологий; – навыками создания аудиовизуальной продукции; – навыками исполнительства на электронных инструментах;
<p>ПК-2. Способен создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы; – лучшие достижения мирового музыкального творчества; – основные теоретические основы построения композиции. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать над формированием темы и развитием мелодизма в произведении. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – собственной стилевой манерой письма; - всеми компонентами композиторской техники.
<p>ПК-3. Способен находить оригинальные художественно-творческие решения.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы основных техник композиции, включая новейшие. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – сочинять яркие, мелодически содержательные темы, соответствующие по своему характеру воплощаемому образу; - создавать форму произведения, отличающуюся органичностью развития основного тематического материала. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - всеми формами композиции (от миниатюры до крупномасштабных произведений разных жанров).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения в магистратуре (2 года).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	2	4
Аудиторные занятия		128		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

4.1.Содержание разделов (тем) дисциплины.

Первый год обучения

Задача первого года обучения композитора-аранжировщика в магистратуре состоит в овладении крупными формами симфонической и вокально-симфонической музыки с широко развитой инструментальной и хоровой фактурой.

Главное внимание должно уделяться:

- выбору темы и текста;
- естественному соотношению между сольно-вокальной и хоровой партиями, оправданное драматургическим замыслом произведения;
- естественному соотношению между сольно-хоровыми партиями и оркестровым сопровождением.

Практические работы:

Сочинение произведений крупных форм — симфоний, концертов, кантат, ораторий.

Электронные сочинения.

Второй год обучения

Задачей второго года обучения композитора-аранжировщика состоит в овладении элементами оперного и балетного творчества в связи с изучением принципов музыкальной драматургии и архитектоники оперных и балетных произведений на примере лучших образцов классической русской и зарубежной оперной литературы.

Главное внимание должно уделяться:

- мелодически выразительному, индивидуально-характерному для данного действующего лица музыкальному языку;
- драматургической оправданности и художественной законченности внутренних частей оперы (арии, ансамбли и т. д.) при сохранении единства и непрерывности действия;
- значению и роли речитатива, представляющего собой важное явление оперного целого; речитативу как связующему, переходному элементу между мелодически законченными построениями; мелодической выразительности речитатива как условия его художественной полноценности;
- богатству и многообразию форм и жанров внутри оперного произведения;
- национальному колориту музыкального языка;
- деликатному использованию оркестра в опере в зависимости от той или иной драматургической ситуации.

Практические работы:

- одноактная опера или балет;
- электронные сочинения.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций.

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля знаний студентов по курсу «Композиция» являются кафедральные концерты, конкурсы и фестивали, на которых показываются новые сочинения.

Формой **промежуточного контроля** знаний студентов по курсу «Композиция» является зачет в конце 2 семестра, где студент представляет работы в виде сочинений, выполненных за истекший учебный год: симфоническое или вокально-симфоническое произведение, электронное сочинение.

Формой **итогового контроля** знаний студентов по курсу «Композиция» является государственный экзамен в конце четвертого семестра, на котором студент представляет свою дипломную работу:

1. Симфоническое или вокально-симфоническое произведение;
2. Сочинение музыкально-театрального жанра;
3. Электронная композиция.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Примерный список рекомендуемой книжной литературы:

а) Основная литература

1. Переверзева М. В. Алеаторика как принцип композиции. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 608 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/101613/#1>
2. Андерсен А. В., Овсянкина Г. П., Шитикова Р. Г. Современные музыкально-компьютерные технологии. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 224 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99793/#1>

б) Дополнительная литература

1. Пчелинцев А. В. Гармоническое варьирование как композиционный метод: к вопросу о технике аранжировки народной песни // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 2. — С. 253–259. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/499459/#1>
2. Пчелинцев А. В. Аранжировка народной песни выразительными средствами джаза // Культурная жизнь Юга России. 2018. № 2. — С. 39–45. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/493617/#1>

3. Проблемы художественного творчества. Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. I часть. — Саратов: Издательство СГК (академии) им. Л. В. Собинова, 2013. — 248 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/72077/#1>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Дисциплина «Композиция» рассчитана на четыре семестра (I-IV).

Основная работа ведется над созданием сочинений крупных жанров, использованием различных техник письма, соответствующих идейно-художественной задаче, поставленной студентом в каждой конкретной работе.

По окончании курса «Композиции» будущий композитор-аранжировщик получает опыт работы над сочинениями крупных симфонических и вокально-симфонических жанров.

2. Организация самостоятельной работы

Необходимо подчеркнуть важную роль постоянных контактов класса композиции с классом инструментовки, в котором, естественно, в наибольшей степени стимулируются и реализуются основные творческие устремления молодого композитора-аранжировщика, а так же личное общение со студентами-инструменталистами и профессиональными композиторами и музыкантами-исполнителями. Для полноценного формирования личности студента композитора-аранжировщика весьма желательны посещения репетиций и концертов музыки различных жанров (камерной, ансамблевой, симфонической и т.д.), а так же изучение музыкального наследия признанных мастеров прошлого и настоящего времени.

Выполнение заданий является самостоятельной работой студентов, дающей практику в области создания музыкальных произведений. Все творческие задания выполняются учащимися под руководством педагога.

3. Материалы по реализации контроля

В конце первого года обучения на экзамен представляются:

- Произведение крупной формы — симфония, концерт, кантата, оратория.
- Электронные сочинения.

В конце второго года обучения на экзамен представляются:

- одноактная опера или балет;
- электронные сочинения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс «Композиция» является одним из основных в образовательной программе композитора-аранжировщика. Он аккумулирует все знания и умения, получаемые студентом при изучении других курсов. Кроме того, в данной образовательной программе это единственный курс, помогающий музыканту - будущему композитору-аранжировщику - получить фундаментальные знания о процессе сочинения произведений.

Целесообразно прикреплять студентов к музыкальным, хореографическим, театральным коллективам (самодеятельным и профессиональным), киностудиям для творческой практики, осуществляемой под наблюдением педагога. В отдельных случаях эти работы могут быть представлены на экзамене.

Создание новых произведений немыслимо без овладения всеми компонентами композиторской техники и достижения зрелого профессионального мастерства. А именно: яркими, мелодически содержательными темами, соответствующими по своему характеру воплощаемому образу (работе над формированием темы и развитию мелодизма).

Внутренней взаимосвязью мелодического, гармонического и ритмического начал, рассматриваемых как единое целое, следствием чего должна явиться стройная, художественно цельная музыкальная форма. Причем форма должна отличаться органичностью развития основного тематического материала, способствующего наиболее полному воплощению идейного содержания и не допускающего появления случайных, не связанных с образом и стилем темы, элементов: 1) уравновешенностью частей целого при ясной их расчлененности; 2) естественностью перехода от одной части к другой; 3) таким распределением контрастных тематических элементов, которое приводит к единству музыкальной формы, к внутреннему ее обогащению.

Произведения должны также отличаться: выразительностью музыкальной трактовки поэтического текста и естественностью музыкальной декламации, в массовых жанрах – простотой, рельефностью, внутренней содержательностью; в обработках народных песен – соответствием приемов развития особенностям их ладовой и интонационной природы; естественностью изложения музыкального материала для того или иного инструмента или голоса, в соответствии с природой его звучания.