

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра теории музыки и композиции
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
Специальность

(название)

*Основная профессиональная образовательная программа
по специальности 53.09.03 Искусство композиции
Квалификация (степень): Композитор.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе*

Форма обучения - очная

Автор-составитель:
П.В Крышень, старший преподаватель.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол № 5
«19» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой И.В. Копосова

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
- 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. *Содержание разделов дисциплины***
 - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий***
- 5. Формы контроля**
 - 5.1. *Текущий контроль***
 - 5.2. *Промежуточный контроль***
 - 5.2. *Итоговый контроль***
- 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. *Основная литература***
 - 6.2. *Дополнительная литература***
- 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
- 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 10. Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины являются воспитание высококвалифицированных композиторов, обладающих высокой культурой, способных достойно развивать богатейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки, создавать художественно значимые музыкальные произведения высокого профессионального уровня, технически разносторонне оснащенных, владеющих всем комплексом знаний по современным течениям в композиции и умеющих применять эти знания на практике в собственном творчестве.

Задачи дисциплины:

- способствовать свободному овладению основными направлениями современной композиции в области камерно-инструментальной и симфонической музыки, электронной композиции, прикладной композиции (музыка в театре, кино и др.);
- сформировать у ассистентов-стажеров требовательное и объективное отношение к своему творчеству, умение работать независимо и увлеченно, критически оценивать результаты собственной деятельности;
- сформировать способность представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания слушателей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *универсальных и профессиональных* компетенций.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими компетенциями:

- способностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (**УК-1**);
- способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к кино- и телефильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (**ПК-1**);

- способностью владеть навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2);
- способностью владеть записью собственных сочинений (нотацией) (ПК-3);
- способностью работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-4);
- способностью представлять результаты своей деятельности в доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания слушателей (ПК-5);
- способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК-6);
- способностью создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-7);
- способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК-8);
- готовностью показывать результаты своей художественно-творческой работы на различных сценических площадках (ПК-17);
- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-18);
- способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК-19).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- все основные направления современной музыки;
- форму, гармонию, фактуру, приемы изложения, оркестровку, тембральные и концептуальные идеи крупнейших композиторов второй половины XX – начала XXI веков,
- главные достижения в электронной, концептуальной, прикладной композиции и т.д.

Уметь:

- создавать музыкальные произведения высокого профессионального уровня в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма; создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров;
- создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию;

– находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе.

Владеть:

– навыками сочинения музыки в различных жанрах и формах с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры);

– звуковысотными системами и их драматургией, способами тематического изложения, современными фактурами, приемами изложения;

– записью собственных сочинений (нотацией).

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 зачетных единиц, 1800 часов. Программой дисциплины предусмотрены 130 часов индивидуальных занятий, 1481 час самостоятельной работы, 189 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)	130				
В том числе:					
Индивидуальные занятия	130	32	36	32	30
Самостоятельная работа (всего)	1481	409	405	265	402
Зачет		-	-	-	✓
Экзамен	189	63	63	63	-
Общая трудоемкость (час.)	1800	504	504	360	432

4. Содержание дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Специальность» ориентирована на индивидуальные особенности композитора, степень его творческой одаренности, уровень профессиональной подготовки. В этой связи она допускает определенную свободу и не формализуется так строго, как на предшествующих ступенях профессиональной подготовки. Количество созданной музыки варьируется, в зависимости от конкретных творческих задач, которые ставит перед собой ассистент-стажер на данном этапе своего профессионального развития.

Ассистент-стажер должен постоянно расширять свой репертуар, создавая произведения различных стилей и жанров, в том числе в области инструментальной, вокальной, хоровой музыки; в жанре музыкально-сценических произведений; сочинения в области электроакустической музыки.

Творческий руководитель направляет творческие искания молодого композитора, выбирает порядок прохождения отдельных разделов

дисциплины, соотносясь с творческими задачами и профессиональными возможностями обучающегося, а также с академическими планами обучения, определяет количество часов для их прохождения.

Приводимая ниже тематика разделов не ограничивает возможность преподавателя в выборе содержания того или иного раздела.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Сочинения в области инструментальной музыки

– от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта.

Раздел 2. Сочинения в области вокальной музыки

– от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром.

Раздел 3. Сочинения в области хоровой музыки

– от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории.

Раздел 4. Сочинения в жанре музыкально-сценических произведений

– в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров);

– в музыке к кино- и телефильмам.

Раздел 5. Сочинения в области электроакустической музыки

– в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции).

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий.

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ИЗ	СР	Всего часов
1	Раздел 1. Сочинения в области инструментальной музыки	32	409	
	Экзамен		63	63
2	Раздел 2. Сочинения в области вокальной музыки	16	200	
3	Раздел 3. Сочинения в области хоровой музыки	20	205	
4	Экзамен		63	63
5	Раздел 4. Сочинения в жанре музыкально-сценических произведений	32	265	
6	Экзамен		63	63
7	Раздел 5. Сочинения в области электроакустической музыки	30	402	
8	Зачет			
10	ИТОГО:	130	1481 (+189 экзамен)	1800

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в классе по специальности и представляет собой прослушивание творческим руководителем сочиненных

молодым композитором музыкальных произведений, их аналитический разбор.

5.2. Промежуточный контроль

В качестве средств промежуточного контроля выступают экзамены в конце 1, 2 и 3 семестра, которые проходят в форме публичного представления созданной музыки в различных формах и жанрах в соответствии с индивидуальным планом ассистента-стажера.

Экзаменационные требования:

На *экзамен* по окончании 1 семестра представляются:

1-2 сочинения из следующих возможных творческих заданий:

- соната, квартет, трио, квинтет или любые другие камерные ансамбли, а также сочинения для сольных инструментов;
- вокальный цикл, хоровые миниатюры;
- крупная циклическая форма или сочинения кантатно-ораториального жанра могут быть представлены в виде клавира, как полностью, так и отдельными частями.

На *экзамен* по окончании 2 семестра представляются:

1-2 произведения крупной циклической формы или кантатно-ораториального жанра в завершенном виде:

- симфония, симфоническая поэма, сюита для оркестра (в том числе работы для оркестра русских народных инструментов, духового оркестра и т.д.);
- концерт для солирующего инструмента с оркестром;
- кантата или оратория.

На *экзамен* по окончании 3 семестра представляются:

1-2 произведения крупной циклической формы или кантатно-ораториального жанра в завершенном виде:

- симфония, симфоническая поэма, сюита для оркестра (в том числе работы для оркестра русских народных инструментов, духового оркестра и т.д.);
- концерт для солирующего инструмента с оркестром;
- кантата или оратория.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится, если предоставленные сочинения соответствуют требованиям: предоставлены высокохудожественные сочинения на основе выработанной собственной манеры письма; продемонстрировано профессиональное и безупречное владение записью собственных сочинений; продемонстрированы навыки сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры); своя концепция музыкального произведения убедительна, умело выстроена его форма и музыкальная драматургия, найдены нестандартные художественные решения. Уровень представляемой программы соответствует данного этапа обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если предоставленные сочинения соответствуют требованиям: предоставлены сочинения на основе на основе

вырабатываемой собственной манеры письма; продемонстрировано владение записью собственных сочинений; представлена своя концепция музыкального произведения, выстроена его форма и музыкальная драматургия, найдены нестандартные художественные решения. Уровень представляемой программы соответствует данного этапа обучения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: предоставлены сочинения на основе на основе недостаточно выработанной собственной манеры письма; представленная концепция музыкального произведения недостаточно убедительна, форма и музыкальная драматургия не до конца убедительны. Запись собственных сочинений представлена с некоторыми недочетами, допущены ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: предоставлены сочинения на основе на основе невыработанной собственной манеры письма; представленная концепция музыкального произведения, а также его форма и музыкальная драматургия неубедительны. Запись собственных сочинений представлена с существенными недочетами, допущены ошибки.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля выступает зачет в конце 4 семестра. На зачет предоставляются сочинения, работа над которыми ведется в настоящее время.

Критерии оценки итогового зачета:

Оценка «зачтено» выставляется, если предоставлено 1 законченное сочинения или 1-2 сочинения в работе на основе вырабатываемой собственной манеры письма; продемонстрировано владение записью собственных сочинений; продумана концепция музыкального произведения.

Оценка «не зачтено» выставляется, если в предоставленных сочинениях не выработана собственная манера письма, много технических ошибок в записи, отсутствует понимание стиля и замысла собственных сочинений; не предоставлены материалы текущей работы.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Теория современной композиции: учебное пособие. — М.: Музыка, 2005. — 624 с.
2. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века. / А.С. Соколов. — М.: Владос, 2004. — 231 с.
3. Соколов, А.С. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. / А.С. Соколов. — М.: Композитор, 2011. — 272 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию : учеб. пособие. / Н. Гуляницкая. — М.: Музыка, 1984. — 256 с.
2. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века. / Ц. Когоутек. — М.: Музыка, 1976. — 467 с.

3. Холопов, Ю. Гармонический анализ: в 3-х частях. Ч. 3 / Ю. Холопов. — М.: Музыка, 2009. — 345 с.
4. Холопов, Ю. Задания по гармонии. / Ю. Холопов. — М.: Музыка, 1983. — 285 с.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)
 ЭБС Фолиант
 Информационно-образовательная система MOODLE
 Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv>
 Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
 MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>
 Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
 Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
 Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
 Электронная библиотека республики Карелия
<http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>
 Открытая электронная библиотека диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/> (поиск по каталогу)
 Электронная библиотека Российского института истории искусств <http://www.bibl.artcenter.ru/>
 Российский государственный архив литературы и искусства
 Государственный институт искусствознания <http://sias.ru/publications/books/?e=1>
 РАМ им Гнесиных http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi...

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение P7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- проектор;
- классная доска;
- ноты,
- фортепиано.

10. Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы

В организации учебного процесса по дисциплине «Специальность» особое значение придается самостоятельной работе ассистентов-стажеров, направленной на выполнение индивидуального задания, которое связано с созданием музыкальных произведений в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма; осмыслением творческих задач и критическим анализом создаваемой музыки. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую ассистентом-стажером внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями творческого руководителя. Результаты самостоятельной работы контролируются творческим руководителем и проверяются каждый урок на занятиях по специальности.

Основные формы самостоятельной работы ассистентов-стажеров

- ✓ Сочинение музыкальных произведений, инструментовка и оркестровка, анализ музыки.
- ✓ Подготовка к индивидуальным практическим занятиям.
- ✓ Подготовка к экзамену, итоговой аттестации

Основные формы контроля самостоятельной работы обучающихся:

- ✓ индивидуальные занятия;
- ✓ концерты;
- ✓ экзамен;
- ✓ итоговая аттестация.

Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажером в классах, репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к кабинетам прослушивания и просмотра фонотеки, учебной и учебно-методической литературе в читальном зале библиотеки, аудио - видеоматериалами и т.д.