

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

Аспирантура

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.3 «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ»

Направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение

Профиль подготовки «Музыкальное искусство»

Уровень образования:

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-исследователь

Форма обучения – очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра теории музыки

Воронеж
2023

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 909 (с изм. и доп. от 30.04.2015, 06.05.2022).

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры теории музыки «5» мая 2023 г. (протокол № 11)

Разработчики:

Трембовельский Е. Б., доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой теории музыки, заслуженный деятель искусств РФ;

Ушаков Д.Л., ст. преподаватель кафедры теории музыки;

Крупина Л.Л., кандидат искусствоведения, доцент, и. о. профессора кафедры теории музыки.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

познакомить практически с основами композиции, развить творческие способности аспирантов, способствовать формированию их художественного мышления, дать представление о возможностях привлечения средств музыкального выражения для получения требуемого художественного эффекта.

Задачи дисциплины:

- художественно-практическое постижение принципов музыкальной композиции;
- теоретическое и практическое освоение техник транскрипции, аранжировки, переложения;
- осмысление природы индивидуального композиторского творчества в контексте музыкальных культур;
- освещение основных тенденций исторического развития музыкального мышления;
- знакомство с техниками музыкальной композиции;
- овладение навыками формообразования;
- развитие способности адекватного выражения музыкальных идей;
- формирование практических навыков самостоятельной творческой работы;
- развитие художественного вкуса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Основы музыкальной композиции» является факультативной и принадлежит к самостоятельному разделу ФТД.3 «Факультативные дисциплины» учебного плана.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-1	способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода.	знать: ведущие художественные направления современного музыкального творчества; методы изучения художественных текстов; уметь: делать транскрипции, переложения и аранжировки; сочинять по заданным параметрам формы; разбираться в традиционных и современных композиторских технологиях; владеть: целостным анализом современных художественных явлений; навыками чтения современной нотной графики; профессиональной лексикой.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестр
		4
Аудиторные занятия	18	18
В том числе:		
Лекции (Л)	6	6
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Индивидуальные занятия (ИЗ)	-	-
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)	18	18
Контроль	-	-
Вид аттестации: зачет		Зач.
ИТОГО:	36	36

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа аспиранта
			Лекции	Практические	
1	Теоретические вопросы основ композиции	8	2	3	3
2	Овладение техникой аранжировки	5	2	1	2
3	Сочинение произведений в простых музыкальных формах	11	1	4	6
4	Сочинение произведений в более сложных музыкальных формах	12	1	4	7
Итого:		36	18		18

4.2.2. Содержание учебной дисциплины

Занятия в классе сочинения и аранжировки призваны всесторонне раскрыть творческую индивидуальность аспиранта. Постигание принципов организации музыкальной ткани способствует развитию художественного мышления. Большую роль при этом играют знания и навыки, получаемые при прохождении музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

Педагогу приходится сталкиваться с различными типами композиторского дарования. В этих условиях неизбежна персонификация учебного процесса. Преподавание композиции предполагает индивидуальный подход к каждому аспиранту и внимательное отношение к его личным творческим особенностям.

В связи с этим творческие задания всегда носят индивидуально направленный характер, с учетом целого ряда особенностей аспиранта: типа его дарования, специальной и общей музыкальной подготовки, индивидуальных, психологических качеств и т. д. Педагог должен составить хорошо продуманную программу для каждого аспиранта, полностью адаптированную к его особенностям. Нельзя предусмотреть все обстоятельства, возникающие в процессе обучения, и предписать ту или иную последовательность выполнения заданий, поскольку художественное творчество подразумевает нерегламентированность и свободу в выборе тем

и выразительных средств.

Вместе с тем аспирант в своем творчестве в рамках учебного процесса должен попробовать себя в различных образных сферах и жанрах. Разнообразие заданий подразумевает их обновление. Выбор заданий должен быть сориентирован с личными интересами и предпочтениями аспиранта.

Композиторские навыки формируются по ходу выполнения практических заданий, анализа музыкальных текстов и чтения литературы. Поэтому основной формой обучения является творческая работа. Большая часть урока отводится на знакомство с техниками композиции, разбор и прослушивание произведений разных стилей, показ аспирантских работ и их обсуждение. Занятия предполагают различные формы музицирования: игру сочинений аспирантов и различных образцов профессиональной и неакадемической музыки, привлекаемых в качестве иллюстративного материала, импровизации по заданным условиям, ознакомление с аудио- и видеозаписями.

В класс могут приглашаться исполнители и композиторы, а также специалисты других художественных профессий. Желательно вовлекать аспирантов в обсуждение показываемых ими сочинений, всячески стимулировать высказывания аспирантов о музыкальных объектах, как в плане оценок и критических замечаний, так и возможных конкретных творческих предложений. Это побуждает к самостоятельности мышления, к более глубокому осознанию различных сторон творческого процесса, помогает создать атмосферу творческого общения и взаимной требовательности.

Желательно развивать стремление к показу результатов творческой работы в концертах. Открытые творческие выступления, встречи со слушателями укрепляют уверенность аспирантов в своих силах, способствуют возникновению новых творческих замыслов. Следует содействовать участию аспирантов в творческих встречах и иных мероприятиях, устраиваемых Союзом композиторов России, его молодежным отделением (МолОт-ом) и другими организациями, а также установлению контактов с аспирантами других вузов.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТА

4.3.1. Виды СРА и формы оценочного контроля

- сочинение музыки;
- выполнение аранжировок;
- слушание музыки;
- анализ музыкальных произведений;
- изучение литературы по технике композиции и по вопросам теории музыки;
- подготовка к концертам и конкурсам.

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Формы оценочного контроля
1.	Раздел 1: Теоретические вопросы основ композиции	Вопросы для собеседования
2.	Раздел 2: Овладение техникой аранжировки	Комплект практических заданий
3.	Раздел 3: Сочинение произведений в простых музыкальных формах	Комплект практических (творческих) заданий
4.	Промежуточная аттестация (зачет)	Зачетные требования

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов

Организация самостоятельной работы аспиранта по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Специфика данного курса предполагает большую меру инициативности аспиранта в самостоятельной части работы.

Помимо технических задач, стоящих перед аспирантом, немаловажное значение в самостоятельной работе приобретает интенсивный поиск художественной образности сочиняемой музыки. Усиление креативного начала в организации самостоятельной работы аспиранта – один из базисов сложившейся концепции художественного образования. Полезно стремиться к конкретизации жанра сочиняемого произведения и его метафорическим характеристикам. При наличии литературных и иных первоисточников они должны быть подвергнуты анализу.

Выполнение аспирантами на том или ином этапе самостоятельных работ позволяет педагогу: судить о степени освоении ими учебного материала, следить за ростом их композиторских достижений, оценить уровень заинтересованности каждого аспиранта, понять природу дарования и точнее учитывать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения. Результаты самостоятельной работы позволяют оценить творческий потенциал аспиранта.

Существенны и вопросы подготовки аспирантов к концертам с исполнением ихopusов. Они во многом определяют эффективность деятельности будущего музыканта. Готовность к концертной деятельности следует формировать как систему взаимосвязанных интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических и волевых компонентов в их соотношении с внешними условиями и задачами предстоящего выступления. В этом плане особое внимание следует обратить на формирование потребности будущего музыканта к реализации себя в концертном исполнении своей музыки. Показатели готовности к исполнению музыкального произведения в условиях публичного выступления: свободное владение текстом, целостное представление о произведении, осмысление формы, достижение качественного уровня игры, появление импровизационной свободы в игре, возникновение внутренней удовлетворённости результатами работы, желание исполнить сочинение на сцене. Выступления аспирантов на зачете также может приближаться к концертным выступлениям перед публикой.

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для аспиранта регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в отдел аспирантуры в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.3. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии.

Традиционные: лекции (вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная), практические занятия.

Инновационные технологии: информационные технологии.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел 1: Теоретические вопросы основ композиции	ПК-1	Вопросы для собеседования
2.	Раздел 2: Овладение техникой аранжировки	ПК-1	Комплект практических заданий
3.	Раздел 3: Сочинение произведений в простых музыкальных формах	ПК-1	Комплект практических (творческих) заданий
4.	Промежуточная аттестация (зачет)	ПК-1	Зачетные требования

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

При проверке приобретенных знаний и навыков могут использоваться различные формы контроля. Прежде всего, это текущая проверка выполнения творческих работ, осуществляемых в классе. Зачет предполагает публичное выступление аспиранта с программой, составленной из написанных им сочинений, и обсуждение результатов проделанной работы.

Зачетные требования могут включать:

- 1) 1-2 инструментальных сочинений малой формы для фортепиано или сольных инструментов с фортепиано;
- 2) 1-2 хора а капелла или с сопровождением, романсы для голоса с фортепиано;
- 3) цикл инструментальных пьес, сюиту, обработки народных песен, инструментальные вариации;
- 4) сонатину или сонату для фортепиано, скрипки с фортепиано или духового инстру-

мента с фортепиано;

5) увертюру, квартет, трио, квинтет, кантату, вокальный цикл и др.

Достаточно представления одного-двух сочинений (по выбору), решающих определенные композиционные задачи.

В итоге курса «Основы музыкальной композиции» аспиранты должны:

- иметь представление о структуре и основных принципах организации музыкального произведения;
- понимать общественно-социальные функции композитора и аранжировщика;
- быть в курсе современных тенденций развития техники музыкальной композиции;
- знать структурные законы построения музыкального произведения;
- владеть практическими навыками творческой работы с музыкальными формами и жанрами;
- уметь адекватно излагать и развивать музыкальную мысль;
- владеть формообразованием и средствами выразительности;
- уметь использовать полученные знания и навыки в самостоятельной творческой работе.

Показатели освоения дисциплины	Шкала оценивания	Этапы освоения
глубокое понимание основных принципов организации музыкального произведения, освоение основной и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в понимании и практическом использовании знаний.	5 (отлично)	на всех этапах
полное знание программного материала, освоение основной литературы, стабильный характер занятий, владение навыками творческой работы.	4 (хорошо)	на всех этапах
знакомство с основной литературой, обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок в представленных сочинениях.	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
существенные пробелы в знании литературы, обнаружение отсутствия творческих способностей, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний.	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах

Оценка «**зачтено**» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка «**незачтено**» соответствует критериям оценки 2 «неудовлетворительно».

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Аль Д. Основы драматургии. – М., 2013.
2. Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. 376 с.
4. Бобровский В. П. Тематизм как фактор музыкального мышления. Вып. 1. М.: Музыка, 1989. 268 с.
5. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
6. Гладышева О. Теория и методика обучения композиции и импровизации: Учеб. пособие. – М., 2010.
7. Гнесин М. Ф. Начальный курс практической композиции, М. Л., 1941.
8. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию. М., 1984.
9. Денисов Э. Проблемы композиторского воспитания // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории методологии, М., 1994, Вып. 2.
10. Заметка Н. А. Римского-Корсакого о преподавании композиции // Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование, Л., 1959.
11. Кабалевский Д. Обучение и воспитание молодых композиторов // VII Международный музыкальный конгресс. Музыкальные культуры народов: традиции и современность, М., 1973.
12. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
13. Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. – М., 2009.
14. Месснер Е. И. Основы композиции, М., 1968.
15. Муров А. Ф. Практические советы начинающим композиторам. Учебное пособие, Новосибирск, 1989.
16. Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. М., 1988, 254 с.
17. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
18. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
19. Паисов Ю. И. Политональность в творчестве современных советских и зарубежных композиторов XX века. М., 1977.
20. Тищенко Б. Педагогика – то же творчество // Музыкальная академия, 1993, № 4.
21. Холопов Ю. Н. Очерки современной гармонии. М., 1974.
22. Шостакович Д. Беседа с молодыми композиторами // Советская музыка, 1955, № 10.

7.2. Дополнительная литература

1. Бобылев Л. История и принципы композиторского образования в первых российских консерваториях 1862-1917 г. // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории методологии, М., 1994, Вып. 2.
2. Глиэр Р. О профессии композитора и воспитании молодежи // Советская музыка, 1954, № 8.
3. Из книги О. Евлахова «Проблемы воспитания композитора» // Орест Евлахов – композитор и педагог. Статьи. Материалы. Воспоминания, Л., 1981.
4. Кон Ю. Г. Об общих основах языка тональной музыки XX века. 5. Насонов Р. А. Как я не стал «нашим», или Беседы о проблемах композиторского образования // Музыкальная академия, 1993, № 4.
5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
6. Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки М., 1976. 254 с.

Список программ, рекомендуемых к использованию:

1. Cakewalk.
2. Cool Edit.
3. Cubase.
4. Finale.
5. Logic Audio.
6. MAGIX midi studio deLuxe V2000.
7. Sibelius.
8. Solaris.

7.3. Интернет-ресурсы:

1. <http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>.
2. www.classic-online.ru
3. www.stmus.nm.ru
4. www.e-library.ru
5. <http://vestnikram.ru>
6. <http://musstudent.ru/biblio>
7. www.e-culture.ru/Articles
8. www.kholopow.ru/prdgm.html
9. www.classical.net.
10. www.krugosvet.ru/articles/
11. www.bibliotekar.ru/avanta/
12. <http://ru.wikipedia.org/wiki>