

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.Д.В.02.02. «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

Специальность 53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования: высшее, специалитет

Квалификация: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения – очная.

Музыкальный факультет.

Кафедра, ответственная за реализацию дисциплины: кафедра теории музыки.

**Воронеж
2023**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «1» августа 2017 г., № 732, зарегистрированным Минюстом РФ 21 августа 2017 г. (регистрационный номер 47873).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры теории музыки от «26» мая 2023 г. Протокол № 12

Заведующий кафедрой:

Трембовельский Е.Б., доктор искусствоведения, профессор

Разработчики:

Трембовельский Е. Б., доктор искусствоведения, профессор

Ушаков Д., преподаватель кафедры

Крупина Л.Л., кандидат искусствоведения, и.о. профессора

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи курса:

- 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 ООП ВО

Учебная дисциплина «Основы композиции» – составная часть профессиональной подготовки студентов музыковедческого отделения по разделу учебного плана «**Дисциплины по выбору**» (Б1.В.ДВ.02.02). Она рассчитана на два семестра (3, 4). В решении задач, стоящих перед курсом, с ней соотносимы многие общепрофессиональные, специальные и общегуманитарные дисциплины. В их числе: сольфеджио, гармония, музыкальная форма, полифония, инструментовка, основы хорового письма, история музыки и др. Учёт межпредметных связей, координация учебного материала – необходимая составляющая данной учебной дисциплины.

Её предшественниками также являются курсы современной гармонии и современной музыки, а также композиции, изучаемой в средних музыкальных учебных заведениях.

Формы обучения: 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 студенческих работ и их обсуждение. Занятия предполагают различные формы музицирования: игру сочинений студентов 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 студентов в обсуждение показываемых ими сочинений, всячески стимулировать высказывания студентов 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 студентов в своих силах, способствуют возникновению новых творческих замыслов. Следует содействовать участию студентов в творческих встречах и иных мероприятиях, устраиваемых Союзом композиторов России, его молодежным отделением (МолОт-ом) и другими организациями, а также установлению контактов со студентами других вузов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Коды компетенций	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-1	В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: - Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;	В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: - ведущие художественные направления современного музыкального творчества (ОПК-6, ПК-2); - методы изучения художественных текстов УК-1, ОПК-5, ПК-2).
ОПК-1	-Способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;	Уметь: - делать транскрипции, переложения и аранжировки (УК-1, ОПК-5); - сочинять по заданным параметрам формы (ОПК-1, ОПК-6); - разбираться в традиционных и современных композиторских технологиях (ОПК-5, ПК-2).
ОПК-5	- Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;	Владеть: - целостным анализом современных художественных явлений (ОПК-1); - навыками чтения современной нотной графики (ОПК-6); - профессиональной лексикой (ПО-2).
ОПК-6	- Способность постигать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте;	
ПК-2	- Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины, тематический план и виды учебной работы

№ раздела	Наименование раздела	Макс. учеб. нагрузка студента, час.	Количество аудиторных (практических – индивидуальных или мелко-групповых) часов	Самостоятельная работа студента

			Лекции	Практические	
1	Теоретические вопросы основ композиции	15	3	6	6
2	Овладение техникой аранжировки	13	3	4	6
3	Сочинение произведений в простых музыкальных формах	18	2	4	12
4	Сочинение произведений в более сложных музыкальных формах	26	2	8	16
Всего		72 2 з.е.	10	22	40

4.2. Содержание учебной дисциплины

Занятия в классе сочинения и аранжировки призваны всесторонне раскрыть творческую индивидуальность студента. 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 студенту и внимательное отношение к его личным творческим особенностям.

В связи с этим творческие задания всегда носят индивидуально направленный характер, с учетом целого ряда особенностей студента: типа его дарования, специальной и общей музыкальной подготовки, индивидуальных, психологических качеств и т. д. Педагог должен составить хорошо продуманную программу для каждого студента, полностью адаптированную к его особенностям.

Индивидуальные планы занятий студентов не имеют единого стандарта. 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 студент 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 соориентирован с личными интересами и предпочтениями студента.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Виды самостоятельной работы

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

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

Помимо технических задач, ставящихся перед студентом, немаловажное значение в самостоятельной работе приобретает интенсивный поиск художественной образности сочиняемой музыки. Усиление креативного начала в организации самостоятельной работы студента – 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 студентами 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 студента, понять природу дарования и точнее учитывать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения. Результаты самостоятельной работы позволяют оценить творческий потенциал студента.

Существенны и вопросы подготовки студентов к концертам с исполнением их опусов. 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 студентов на зачёте также может приближаться к концертным выступлениям перед публикой.

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы преддипломной практики для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Проведение учебной дисциплины 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 практическую подготовку, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (в том числе, сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса прохождения практики, выбор мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и требования по доступности.

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

Необходимость создания индивидуальных условий прохождения практики и аттестации обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала практических занятий, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.3. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины

В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических положений и практических навыков, при чтении научной литературы, подготовке рефератов и выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и прогнозировать возможные пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выполнение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чувство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объективную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастерства композитора, достижение им сугубо художественных результатов, установление баланса традиционных и новых средств, соотношенных со стилевыми особенностями эпохи.

Выполнение творческих работ и их демонстрация в классе и на творческих собраниях также в немалой мере способствует повышению у студента уровня креативности, воспитанию у него творческой инициативы.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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	ОПК-1, ОПК-5, УК-1	Вопросы для собеседования
2.	Раздел 2: Овладение техникой аранжировки	ОПК-5, ОПК-6	Комплект практических заданий
3.	Раздел 3: Сочинение произведений в простых музыкальных формах	ПК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6	Комплект практических (творческих) заданий
4.	Промежуточная аттестация (зачет)	УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2.	Зачетные требования

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 студента 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 инструмента с фортепиано; 5) увертюру, квартет, трио, квинтет, кантату, вокальный цикл и др. Достаточно представления одного-двух сочи-

нений (по выбору), решающих определенные композиционные задачи.

В итоге курса «Основы композиции» студенты 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 ДИСЦИПЛИНЫ

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.

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

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>