

**Управление культуры Администрации города Челябинска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ**

ОДОБРЕНО:

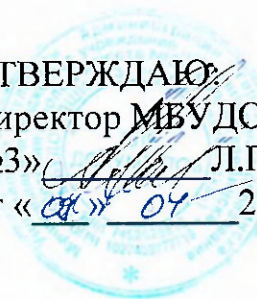
Методическим советом
МБУДО «ДШИ № 3»
от «29» 12. 2003г.

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ № 3»
от «09» 01. 2004г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО «ДШИ
№3» Л.П. Мова
от «09» 01. 2004г.

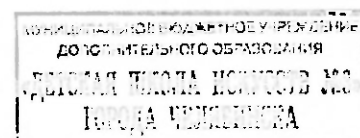
Разработчик: преподаватель МБУДО «ДШИ № 3» - Выдрина Л.С.

Рецензент – А.Д. Кривошей, зав. кафедрой истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Рецензент – Павлова Л.Р.- преподаватель МБУДО «Детская школа искусств № 12» г. Челябинск

Содержание

Пояснительная записка.....	4
1. Учебно – тематический план.....	5
2. Содержание учебного предмета.....	6
3. Планируемые результаты обучения.....	9
4. Формы, методы контроля, система оценок.....	10
5. Методическое обеспечение учебного процесса.....	11
Список литературы.....	13

Пояснительная записка

Предлагаемая программа адресована преподавателям ДМШ, ДШИ для целенаправленной и систематической работы по развитию творческих способностей учащихся. Созданная программа входит в вариативную часть учебного плана, предназначена для учащихся всех исполнительских специальностей и рассчитана на семилетний период обучения. Объем курса – 245 часов.

Занятия проводятся индивидуально, по одному часу в неделю. Основной формой работы является урок, где анализируются и корректируются ученические работы, исполняются произведения классической и современной музыки с анализом композиторской техники, осваиваются формы гармонизации, импровизации, аранжировки. Практические занятия должны постоянно сопровождаться и дополняться художественными впечатлениями.

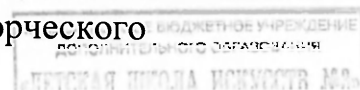
Цель курса:

- достичь оптимального соотношения обучения и творчества в условиях ДШИ;
- выявить и реализовать творческий потенциал учащихся;
- стимулировать создание собственных музыкальных произведений на основе изучения классических и современных форм и средств выражения как фундаменте эстетического и общемузыкального воспитания;
- интегрировать предмет «Основы композиции» с теоретическими и специальными дисциплинами для создания основы целостного восприятия произведений искусств;
- формировать, благодаря творчеству, положительные общественно-ценные свойства человеческой личности;
- ориентировать потенциально композиторски одаренных детей на возможную будущую специализацию.

В задачи курса входят:

- практическое освоение форм и жанров музыкального искусства;
- освоение методов работы с музыкальным материалом;
- изучение различных пластов музыкальной культуры и выявление их взаимовлияния и взаимодействия, которое стало сущностью процесса развития выразительных средств в современной музыке;
- работа с фольклором;
- обращение к иным областям духовной культуры.

Курс «Основы композиции» имеет практическую направленность, он должен дать учащимся навыки индивидуально-творческой деятельности и помочь интегрироваться в культурное пространство за пределами школы. Данная программа апробирована в учебном процессе в течение ряда лет. С 1990 года в школе проводится традиционный концерт «Наше творчество», состоящий из лучших сочинений учеников, с 1994 года учащиеся нашей школы успешно участвуют в городских и областных конкурсах творческого

музицирования, выпущены два сборника детских сочинений «Наше творчество» (1999год, 2003 год).

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание учебного предмета, планируемые результаты обучения, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета. Раздел «Учебно – тематический план» содержит наименование тем и количество часов по теме. Раздел «Содержание учебного предмета» состоит из репертуара учащихся, который распределяется по классам и делится на конструктивный и художественный материал. «Планируемые результаты обучения» разработаны в соответствии с программными требованиями. Раздел «Формы и методы контроля, система оценки» содержит требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. «Методическое обеспечение учебного процесса» предполагает методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. «Список литературы» состоит из перечня нотной и методической литературы

I. Учебно-тематический план

№ п/п	Класс	Название темы	Количество часов
1	I	Элементарная импровизация.	7
2		Тема. Мелодия.	8
3		Понятие формы. Период.	8
4		Понятие жанра. Танцевальные жанры. Вальс и полька.	10
5		Концерт «Наше творчество»	2
6	II	Простые формы.	10
7		Жанры вокальной музыки.	10
8		Понятие полифонии. Контрастная полифония.	10
9		Менуэт.	3
10		Концерт «Наше творчество»	2
11	III	Малые инструментальные жанры.	10
12		Форма рондо.	11
13		Ритмическая основа маршевой и танцевальной музыки.	12
14		Концерт «Наше творчество»	2
15	IV	Разнообразие танцевальных жанров.	13
16		Форма вариаций.	10
17		Хоровая музыка. Кант.	10
18		Концерт «Наше творчество»	2

19	V	Подголосочная полифония.	10
20		Обработки народных песен.	10
21		Имитационная полифония. Канон.	10
22		Джазовая музыка. Блюз.	3
23		Концерт «Наше творчество»	2
24	VI	Жанры джаза.	12
25		Работа с фольклором.	10
26		Музыка для различных инструментальных и вокальных составов.	11
27		Концерт «Наше творчество»	2
28	VII	Инструментальная сюита. Вокальный цикл. Хоровая музыка.	33
29		Концерт «Наше творчество»	2
Итого:			245

II. Содержание программы. Годовые требования

1 класс

В течение учебного года происходит:

- освоение вопросно-ответной интонации;
- сочинение мелодий на основе «нейтрального» литературного текста;
- освоение вокальной и инструментальной интонации;
- понятие формы: мотив, фраза, предложение, период;
- сочинение пьес и этюдов в форме периода;
- понятие жанра;
- сочинение пьес и этюдов в жанрах вальса и польки.

Тема 1. Элементарная импровизация.

Элементарная импровизация: вокальная, инструментальная, ритмическая, пластическая. Вопросно-ответная интонация.

Тема 2. Тема. Мелодия.

Сочинение мелодий на основе «нейтрального» литературного текста (задача: создать тему-образ). Сочинение мелодий на основе литературного текста в одноименных натуральных мажорах и минорах по звукам главных трезвучий, с использованием опеваний, секвенционного развития. Вокальная и инструментальная интонация.

Тема 3. Понятие формы. Период.

Мотив, фраза, предложение, период. Сочинение пьес и этюдов с использованием пройденных интервалов в форме периода.

Тема 4. Понятие жанра. Танцевальные жанры. Вальс и полька.

Сочинение мелодий на основе заданного ритма в различных тональностях.
Сочинение жанровых пьес (вальс, полька).

2 класс

В течение учебного года происходит знакомство с:

- простыми формами;
- сочинение пьес в простой трехчастной форме;
- освоение жанров вокальной музыки;
- сочинение песен, частушек;
- понятие полифонии;
- сочинение менуэта (контрастная полифония).

Тема 6. Простые формы.

Разновидности простых форм. Простая двухчастная и простая трехчастная формы. Сочинение песен и пьес в простой двухчастной и простой трехчастной форме в натуральном, гармоническом и мелодическом ладу, с применением всех видов трезвучий.

Тема 7. Жанры вокальной музыки.

Особенности сочинения вокальной музыки. Работа с текстом. Песня. Вокальная миниатюра. Частушка.

Тема 8. 9. Понятие полифонии. Контрастная полифония. Менуэт.

Полифония как способ мышления. Виды полифонии. Сочинение менуэта (контрастная полифония).

3 класс

В течение учебного года происходит:

- освоение малых инструментальных жанров;
- сочинение прелюдии, программной пьесы, пьесы для солирующего инструмента и фортепиано;
- освоение формы рондо;
- сочинение произведения в форме рондо;
- освоение ритмической основы маршевой и танцевальной музыки;
- сочинение марша, мазурки, польки.

Тема 11. Малые инструментальные жанры.

Сочинение прелюдии, программной пьесы, пьесы для солирующего инструмента и фортепиано.

Тема 12. Форма рондо.

Рондальность как принцип развития музыкального материала. Сочинение произведения в форме рондо.

Тема 13. Ритмическая основа маршевой и танцевальной музыки.
Метроритм – как основа жанра. Сочинение марша и мазурки с использованием пунктирного ритма, польки в параллельно-переменном ладу.

4 класс

В течение учебного года происходит освоение следующих навыков:

- сочинение танго;
- освоение формы вариаций;
- сочинение фактурных вариаций;
- освоение приемов хорового письма. Сочинение канта.

Тема 15. Разнообразие танцевальных жанров.
Сочинение танго, используя гармоническую основу с отклонением в тональность субдоминанты.

Тема 16. Форма вариаций.
Вариационность как принцип развития музыкального материала. Фактура как средство музыкальной выразительности. Виды и типы вариаций. Сочинение фактурных вариаций.

Тема 17. Хоровая музыка. Кант.
Особенности сочинения хоровой музыки. Хоровая партитура. Работа с литературным источником. Сочинение канта.

5 класс

В течение учебного года происходит освоение следующих навыков:

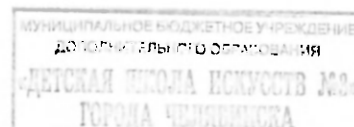
- освоение подголосочной полифонии;
- создание обработки народной песни;
- освоение имитационной полифонии;
- сочинение двухголосных и многоголосных канонов;
- освоение джазовой музыки;
- сочинение блюза.

Тема 19. Подголосочная полифония. Обработки народных песен.
Подголосочная полифония как разновидность полифонического мышления.

Тема 20. Создание обработок для вокального ансамбля с применением основных принципов народной полифонии.

Тема 21. Имитационная полифония. Канон.
Канон – элементарная имитационная полифония. Сочинение двухголосных и многоголосных канонов.

Тема 21. Джазовая музыка. Блюз.

Особенности сочинения и записи джазовой музыки. Блюзовый звукоряд, гармоническая формула блюзового «квадрата», ритмический рисунок в стиле swing.

6 класс

В течение учебного года происходит освоение следующих навыков:

- освоение жанров джаза;
- сочинение регтайма, буги-вуги;
- освоение работы с фольклором;
- сочинение мелодий, этюдов и пьес в народных ладах;
- сочинение произведений для фортепиано соло, для голоса и фортепиано, для хора и фортепиано.

Тема 23. Жанры джаза.

Сочинение песен и пьес в различных жанрах и ритмах джазовой музыки.

Регтайм. Буги-вуги.

Тема 24. Работа с фольклором.

Способы работы с фольклорным материалом. Сочинение мелодий, этюдов и пьес в народных ладах.

Тема 25. Музыка для различных вокальных и инструментальных составов.

Сочинение произведений для фортепиано соло, для голоса и фортепиано, для хора и фортепиано.

7 класс

В течение учебного года происходит освоение следующих навыков:

- сочинение сюиты для фортепиано;
- сочинение песенного или романсового вокального цикла;
- сочинение однородного хора.

Тема 20. Инструментальная сюита. Вокальный цикл. Хоровая музыка.

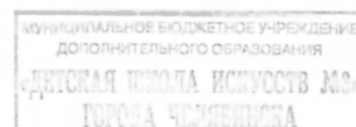
Сочетание различных структурных принципов в целостной композиции.

Сочинение сюиты для фортепиано, песенного или романсового вокального цикла. Однородные хоры.

III. Планируемые результаты обучения

В соответствии с программными требованиями обучающиеся к концу обучения должны:

- владеть приемами гармонизации и аранжировки;
- владеть приемами импровизации и сочинения;
- владеть навыками аналитической работы;
- владеть навыками беглого чтения с листа.

- уметь сочинить инструментальное произведение малой формы для фортепиано или сольных инструментов с фортепиано;
- уметь сочинить песню, романс для голоса с фортепиано, хор с сопровождением.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашнего задания.

Промежуточная аттестация проводится в виде ежегодных концертов «Наше творчество» в конце II полугодия. В конце обучения оценка выставляется в свидетельство об окончании школы.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- 1) оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе его продвижения;
- 2) оценка обучающегося за выступление на концертах;
- 3) другие выступления обучающегося в течение учебного года.

Система оценок предполагает пятибалльную шкалу: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

В наше время заметно растет интерес к художественно-творческой деятельности в различных ее видах и проявлениях. Во всех ныне существующих программах по сольфеджио обязательно присутствует раздел «Воспитание творческих навыков», но большая насыщенность курса, ограниченность во времени вынуждают преподавателей заниматься этим видом деятельности недостаточно регулярно. Прекрасным средством, способным привести к синтезу все компоненты музыкального образования, является самостоятельное художественное творчество детей, т.к. оно дает возможность практически применять все имеющиеся знания в области гармонии, полифонии, музыкальной формы, музыкальной литературы, а также исполнительские навыки (игра на инструменте и пение).

Творческая одаренность, креативность мышления заключается в процессе порождения новых способов построения реальности, которая необходима человеку для постановки и разрешения познавательной, практической и личностных проблем. Она разрушает стереотипы мышления и накопленного опыта, расширяет границы сознания. Креативность может

характеризовать личность в целом или отдельные ее способности. Однако наличие творческих способностей еще не гарантирует творческих достижений, а лишь свидетельствует о вероятности их проявления. Высокий уровень творческих достижений может ожидаться при совпадении трех факторов: творческих способностей, творческих умений, творческой мотивации.

Музыкальные занятия с детьми предусматривают не только собственно процесс обучения, т.е. развитие слуха, формирование необходимых навыков и усвоения теории, но и проникновение во внутренний мир ребенка, обучение его нелегкому процессу общения, включающему в себя способность воспринимать и осмысливать получаемую информацию, а также излагать собственное отношение к ней.

Психологи утверждают, что все способности поддаются развитию, и что именно методике обучения определенному виду деятельности принадлежит решающая роль в проявлении человеком способностей в данной области. Безусловно, не все учащиеся свяжут в дальнейшем свою жизнь с музыкой, но в том и состоит задача педагога: заложив общий интерес к творчеству, помочь ориентироваться ребенку в тех поисках, к которым он тяготеет, развить творческое мышление как умственную и психологическую особенность человека в любом виде деятельности. В искусстве же обучение и творчество являются необходимыми компонентами воспитания музыканта.

Проблема творческих способностей – это не просто обнаружение чего-то извечно существующего и скрытого до поры до времени, это проблема проблем непосредственного вовлечения самих людей в практическое преобразование мира, включения в общественную жизнь и практику. Сама человеческая история, материальная и духовная культура являются истинной кладовой человеческого творчества, способностей и способов их формирования, поэтому проблема выявления и раскрытия творческих задатков – одна из наиболее важных в работе педагога.

Исходным видом музыкальной деятельности на протяжении всей истории человечества была импровизация. В начале второго тысячелетия Гвидо д'Арецци предложил способ записи музыки, который был принят человечеством. Музыкант этого времени умел не только импровизировать, но создавать и играть свое сочинение. И если на протяжении нескольких веков крупнейшие музыканты исполняли свои сочинения и интерпретировали музыку других композиторов, то в 20 веке исполнители, как правило, интерпретируют других авторов, не имея собственных произведений.

Между эмпирическим общим представлением о музыке (через исполнение) и глубинным, объемным понятием ее (через импровизацию, сочинение, исполнение) существенные различия. Музыкант, владеющий импровизацией и сочинением, иначе осмысливает и относится к интерпретации, нежели музыкант, воспитанный лишь на интерпретации. «Сочинение музыки и исполнение ее представляют собой процесс во многом схожий. Процесс внутренне смыкается, сливается во что-то единое. Когда произведение только еще пишется, автор его обязательно предвидит,

предугадывает будущее исполнение. Музыка звучит в его внутреннеслуховом представлении. С другой стороны, исполнитель, если он действительно Художник, всегда ощущает произведение так, словно бы он – его Автор». (Михаил Плетнев, № 10, с. 134)

Опыт показывает, что дети импровизирующие, сочиняющие, совершенно иначе слушают и слышат музыку, иначе относятся к интерпретации как к проблеме, нежели дети только интерпретирующие. Это взгляд человека, видящего музыку изнутри, объемно, а не извне, плоско. «Существует ли для меня нечто единое и общее в различных формах творческой работы? Конечно. Когда я смотрю глазами композитора на новую, ранее неизвестную мне партитуру, то сколь бы она ни была трудна для восприятия, я быстро разбираюсь в ней. Ибо вижу, как она *сделана*. В ней нет для меня секретов, даже если это самая и мудреная авангардистская музыка. Была бы только Музыка...» (Евгений Светланов, № 10, с. 68)

Занятия по композиции предполагают создание учащимися небольших законченных музыкальных произведений, обладающих ярким образным содержанием, жанровой характерностью, стройных по форме, мелодичных. Сочиняемые пьесы должны грамотно и аккуратно фиксироваться в нотной записи. В работе следует придерживаться принципа постепенного усложнения выполняемых заданий. Начиная с одноголосных попевок, учащиеся через ряд последовательных ступеней подводятся к сочинению типа сюиты, пьес в сложной трехчастной форме, в форме рондо и т.д.

Музыкальный язык сочиняемых пьес в стилистическом отношении может быть любым. Не следует бояться подражательности тому или иному композитору-классику, тем не менее необходимо возбуждать и поощрять стремление к большей индивидуализированности музыкального высказывания, к использованию современных средств музыкальной выразительности, к поискам свежих мелодических оборотов, гармоний, ритмов, фактурных решений и т.д. Необходимо сохранять и поддерживать все черты оригинальности, рассматривая их как ростки своеобразной выразительности, даже если на первый взгляд они воспринимаются как «корявости», «неправильности» и т.д. В каждом конкретном случае необходимо мотивированно показывать убедительность или нецелесообразность того или иного художественного решения.

В течение всего курса, по мере прохождения тем учащимся даются разнообразные домашние задания. В курсе композиции формы контроля знаний учащихся могут быть самые разнообразные:

- сочинение или досочинение по заданной модели;
- стилизация, аранжировка;
- анализ музыкального текста в данном ракурсе;
- анализ стилевых и жанровых атрибутов и т.д.

Большинство произведений пишется учащимися для фортепиано, однако следует выполнять работы и для других инструментов, осваивать несложные виды ансамблей. Такого рода работам должны предшествовать объяснения

учителя, соответствующие просмотры музыкальной литературы и прослушивания.

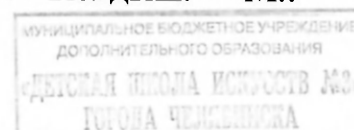
Постоянное внимание следует уделять работам в простейших формах вокальной музыки. Педагог должен помогать учащимся в выборе доступных их пониманию, образных, эстетически ценных стихотворных текстов. Содержание стихотворения, особенности его строения подробно анализируются, чтобы учащийся смог почерпнуть из поэтического текста общий характер музыкального произведения, драматургический план, тип музыкального движения, те или иные характерные черты вокальной линии и фактуры сопровождения, колористически-изобразительные моменты и т.д. Необходимо следить за естественностью и выразительностью музыкального произношения стиха, за напевностью и пластичностью вокального рисунка.

Особое значение имеет последовательное формирование полифонического мышления учащихся. В плане законченных форм осваивается, в основном, двухголосие. При этом внимание уделяется как подголосочной полифонии, так и имитационной – вплоть до написания двухголосных канонов, инструментальных и хоровых. Необходимо также, чтобы в полифонической манере писались отдельные разделы более крупных произведений.

С самого начала занятий учащиеся должны приучаться к необходимости нотной записи, грамотной и аккуратной, отражающей все выразительные грани музыкального высказывания (несущей не только звуковысотный текст, но и обозначения темпа, динамики, штрихов). Без нотной фиксации сочиненного невозможна работа с музыкальным материалом, недостижим творческий рост учащегося. При постоянной практике навыки нотной записи воспитываются довольно быстро, принося ощутимую пользу в деле музыкального развития учащихся.

Список литературы

1. Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. В шести тетрадях. – С-П.: Композитор, 1998.
2. Грязева В., Петровский В. Одаренные дети: экология творчества. – Москва-Челябинск: ИПИ РАО, ЧГИИК, 1993.
3. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио / Методическое пособие для ДМШ. – М.: Советский композитор, 1987.
4. Кривошей А. Основы композиции / Программа для музыкальных училищ, колледжей. – Челябинск: ЧВМУ(В), 2001.
5. Кривошей А. Сочинение / Программа для музыкальных вузов. – Челябинск: ЧВМУ(В), 2002.
6. Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990.

7. Сизова Е. Основы джазовой гармонии и аранжировки / Методическая разработка для педагогов и студентов музыкальных училищ. – Челябинск: ЧВМУ(В), 1997.
8. Тимакова Н., Наумова Н. Сольфеджио (интегрированный курс) / Программа для средней специальной музыкальной школы. – Челябинск: ЧВМУ(В), 1998.
9. Тихомиров Г. Элементы композиторской техники. – М.: Музыка, 1964.
10. Цыпин Г. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий. – М.: Интерпракс, 1994.
11. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования / Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М.: 1986.
12. Шатковский Г. Календарные планы по сольфеджио / Методическое пособие для преподавателей ДМШ, ДШИ, ШОМО. – М.: Престо, 1991.

