

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

 / В. Х. Шарипов

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

МДК 02.04 Основы композиции

Специальность 53.02.07 «Теория музыки»

Квалификация выпускника: преподаватель,
организатор музыкально – просветительской деятельности

Форма обучения - очная

Нальчик, 2023

Рабочая программа МДК. 02.04. «Основы композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки»

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчики: Самгурова Л.А. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт: Мирошникова В.В. преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа МДК. 02.04. «Основы композиции» рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»

Протокол №1 от «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК

Шувалова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины МДК. 02.04. «Основы композиции» является частью образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки 53.02.07 «Теория музыки»

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ

1.3. Цель и задачи дисциплины.

Цель:

- раскрытие творческого потенциала и обретения уверенности в собственных силах,
- понимание значимости будущей профессиональной деятельности и нахождение своей индивидуальности в ней.

Задачи

- получить практические навыки на основе теоретических знаний, которые помогут приблизить их к композиторской деятельности,
- находить эффективные пути взаимодействия музыкальной теории с творческой практикой.

Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- работы с компьютерными программами обработки нотного текста и звукового материала;
- записи исполнения музыкальных произведений с

использованием компьютерных технологий;

-организационной работы в творческом коллективе;

-репетиционно-концертной работы в творческом коллективе;

-музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры;

-выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров;

уметь:

-делать компьютерный набор нотного текста в современных программах;

-использовать программы цифровой обработки звука;

-ориентироваться в частой смене компьютерных программ;

-формировать рациональную структуру финансовых средств организации культуры и образования;

-делать общую оценку финансового положения и перспектив развития организации;

-использовать информационные ресурсы и средства массовой информации для широкого освещения деятельности организаций культуры и образования;

-формировать лекционно-концертные программы с учетом восприятия слушателей различных возрастных групп;

-выполнять целостный анализ музыкального произведения и его исполнения в процессе работы над концертной программой;

-вести концертную программу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи;

знать:

-принципы организации труда с учетом специфики работы педагогических и творческих коллективов;

-характерные черты современного менеджмента;

-цикл менеджмента;

- базовые нормативно-правовые материалы по организационной работе в учреждениях культуры и образования;
- основные стадии планирования;
- основы взаимодействия с государственными и общественными организациями;
- профессиональную терминологию;
- способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
- наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста;
- основы MIDI-технологий;
- специфику использования приемов актерского мастерства на концертной эстраде;
- основы сценической подготовки и сценической речи;
 - Особенности лекторской работы с различными типами аудитории

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7.	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

	планировать повышение квалификации.
ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.
ПК 2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 2.3	Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования.
ПК 2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.
ПК 2.5	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
ПК 2.6	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.
ПК 2.7	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.
ПК 2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

Объем дисциплины 78ч., 3,4 семестры;

аудиторных-52ч.

самостоятельных-26ч.

Форма отчетности - контрольная работа 1,2 семестры, зачет - 3 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

<i>№ темы</i>	<i>Наименование тем</i>	<i>объем дисциплины</i>	<i>аудиторные занятия</i>	<i>Самостоятельная работа</i>
2 семестр			20	10
1.	Лад и интонация		2	1
2.	Метр, ритм, темп		6	3
3.	Мотив, фраза		4	2
4.	Мелодия		2	1
5.	Тема.		4	2
6.	Различные преобразования тем		4	2
7.	Связки, вступления, коды		2	1
8.	Полифонические приемы		4	2
9.	Ритмофактурные перформенсы		4	2
3 семестр			32	16
10.	Трезвучия		2	1
11.	Септаккорды		4	2
12.	Отклонения и модуляция		4	2
13.	Большие аккорды		2	1
14.	Фактура		4	2
15.	Джазовые ритмоформулы		4	2
	ИТОГО	78	52	26

Содержание учебной дисциплины

1. Лад и интонация.

Выразительные возможности лада. Интонация как средство художественного воздействия. Приемы интонационного развития.

2. Метр, ритм, темп. Метрическая сетка. Художественные возможности метро-ритма и темпа

3. Мотив, фраза.

Формы, границы, величина мотива. Субмотив. Лейтмотив. Приемы развития мотива и образование фразы.

4. Мелодия.

Мелодия как тематическое построение структуры мелодии. Виды фактур. Фактурное преобразование мелодии.

5. Тема.

Мотив и фраза как темы. Предложение как тема. Монотематизм.

6. Различные преобразования тем. Варьирование как главный элемент преобразования темы. Ритмические изменения.

7. Связки, вступления, коды.

Структуры связок. Вступления в вокальных и инструментальных произведениях. Характерные особенности, коды.

8. Полифонические приемы

Подголосочная и имитационная полифония. Каноническое развитие.

9. Ритмофактурные перформенсы.

Трансформация законченных построений, изменяя ритмическую и фактурную основу, усложняя аккордику, тональность.

10. Трезвучия. Характеристика колорита главных и побочных трезвучий. Способы использования в разных вариантах.

11. Септаккорды. 7 видов септаккордов. Их функциональность и колорит.

12. Отклонения и модуляция. Близкие и далекие тональности. Способы отклонений. Закрепления новых тональностей.

13. Большие аккорды. Усложненные 5-6-7-звуковые аккорды. Использование в музыке импрессионистов, джаз-роке.

14. Фактура. Фактура как главный элемент музыкальной речи и выразительности. Анализ и музицирование различных типов фактур: гармонической, ритмической, мелодической.

15. Джазовые ритмоформулы. Аккордика. Способы нотации. Ладовый и блюзовый комплекс «квадрат».

Музыкальная литература для аналитического разбора в классе и самостоятельно

1. Бах ХТК
2. Бетховен Сонаты
3. Бородин А. «Парафразы»

4. Гершвин Дж. Рапсодия in Blue (фрагменты)
5. Джон Маклафин Джаз-рок “Mahavishnn Orchestra”
6. Мусоргский М. «Картинки с выставки», «Избушка на курьих ножках», «Старый замок»
7. Прокофьев «Ромео и Джульетта»
8. Рахманинов «Не пой, красавица, при мне»
9. Римский-Корсаков Н. «Не пой, красавица, при мне»
10. Свиридов «Осень»
11. Шопен Ф. Прелюдии, Ноктюрны
12. Шостакович Д. Прелюдии и фуги
13. Шуман Новелетты
14. Щедрин «Тетрадь для юношества» №1 «Арпеджио», №5 «Терции»

Произведения М. Равеля, Ф. Стравинского, А. Хачатуряна, Б. Бартока

Зачетные требования:

1. представить собственную композицию в форме законченного построения
2. сыграть импровизацию на заданную «тему»

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий имеется стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудиоаппаратура, экран и видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор). Для организации самостоятельной работы студентов имеется компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л. 1971
2. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. Москва 1941
3. Месснер Е. Основы композиции М. 1968
4. Тюлин Учение о музыкальной фактуре. М. 1976
5. Кофанов А. Сочинение музыки. Пособие для начинающего
6. Шенберг А. Упражнения по композиции. М. 2003
7. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М. 1982
8. Музыкальный энциклопедический словарь. М. 1990
9. Юсфин А. Начальный этап обучения композиции. М. 1988
10. Хромушкин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМШ, СПб, 1994г.
11. Чугунов Ю. Гармония в джазе, М.,1080г.

Методические рекомендации преподавателям

Для активного вовлечения студентов в творческую практику и достижения результатов, следует научить студентов учиться у музыки, совместно постигать логику построения музыкальной мысли. Объяснить студентам, что все современные берет начало в академической школе, принцип которой последовательность и системность в обучении. Прочность

знаний базируется на движении от общего к частному, от простого к сложному, от tonальной к атональной музыке, от простых форм к сложным.

Для активизации творческого воображения и мышления, развития художественного вкуса, расширения кругозора следует обращаться к методу сравнения. Предметом сравнения могут быть различные интерпретации одного и того же текста, сюжета, художественного образа. Метод анализа предполагает рассмотрение особенностей мелодического построения, ладовой и ритмической структуры, гармонии, фактуры и формы музыкального произведения, также проследить логику построения целого. Творческие задания на первоначальном этапе должны быть регламентированы, т. как трудно преодолеть внутреннюю нерешительность и недоверчивое отношение к собственным возможностям.

Прежде чем переходить к сочинению отдельных музыкальных композиций, следует выполнять специальные творческие задания на освоение элементов композиторской техники.

Творческому развитию студента способствует прием самому оценивать собственные сочинения. Другие студенты также могут высказывать критические мнения, что развивает их аналитические способности и формирует вкус.

Рассматривая творческие работы в первую очередь, необходимо обращать внимание на явные достоинства, лишь затем в корректной форме высказывать замечания.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по дисциплине и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием.

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной и дополнительной учебной литературой по дисциплине, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов сводится к анализу музыкальных произведений и творческих заданий на сочинение небольших музыкальных композиций. При самостоятельном анализе следует обращать внимание на выразительные возможности интонации, способной передавать разнохарактерные состояния души: приемы интонационного развития, особенности построения, направления и т. д.; находить ритмическое своеобразие мелодии и сопровождения, понимая важное значение гармонии, которая должна соответствовать логике движения мелодии. Вместе с тем, анализируя произведения современных авторов, обращать внимание на новую «нетерцовую» аккордику, консонантность и диссонантность, регистровые контрасты.

Творческие задания следует делать как по указанию педагога, так и самостоятельно.

Для выработки мелодического мышления можно использовать:

- досочинение
- импровизацию мелодии типа вопрос-ответ
- импровизацию секвенционных фраз и мелодий для развития ритмической фантазии:
- импровизацию в смежных, сложных переменных метрах и т. д.
- преобразование мелодики в разных жанрах (польки, марша, вальса, мазурки).

Для развития гармонического мышления:

- сочинение гармонической основы для импровизации

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь:	
У1. ОК1-9 конструировать элементарное музыкальное построение	Создает небольшие музыкальные построения
У2 создавать музыкальный «портрет»	Сочиняет характерные зарисовки-портреты Импровизирует на заданную тему
У3. досочинить подголоски к народной песне	сочиняет подголоски, второй голос, подбирает аккомпанемент
У4. сочинять на поэтический текст вокальную мелодию	Сочиняет вокальные мелодии, двухголосные дуэты
Знать :	
З1. основные теоретические сведения, составляющие музыкальный текст (интервалы, аккорды, фактура, форма)	владеет необходимыми теоретическими знаниями в области композиции
З2. способы развития музыкального «зерна»	знает приемы развития музыкального «зерна»