

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

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
«30» августа 2017г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
МДК.01.05
Основы композиции
специальность
53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

Нальчик, 2017

Рабочая программа МДК.01.05 **Основы композиции** одобрена предметно-цикловой комиссией «Теория музыки»

Протокол № 1

От «28» августа 2017 г.

Председатель ПЦК

/Богущая И.И.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

Разработчик:

Самгурова Л.А. преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт:

Матвеева Н.Л., преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	4
3.Объем дисциплины, вид учебной работы и отчетности.....	4
4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).....	5
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины	7
7.Методические рекомендации преподавателям.....	8
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	9
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы..	10

1. Цель и задача дисциплины

Цель:

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

Задача:

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

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля;
исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах;
сочинения и импровизации;

уметь:

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе;
пользоваться специальной литературой;
слышать все партии в ансамблях различных составов;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
ансамблевый репертуар для различных камерных составов;
художественно-исполнительские возможности инструмента;
основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
 профессиональную терминологию;
 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра,
 специфику репетиционной работы по группам и общим репетиций

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.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 1.1.	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.
ПК 1.2.	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.
ПК 1.3.	. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.
ПК 1.4.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ

	музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5.	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
ПК 1.6.	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.
ПК 1.7.	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 1.8.	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

СЕМЕСТРЫ	
Виды учебной работы	8 сем.
Объем дисциплины	27
Аудиторные учеб. часы	19
Самост. работа	9
Виды отчета	Контрольная работа

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Учебно-тематический план

Семестр	№ темы	Наименование тем	объем дисциплины	аудиторные занятия	Самостоятельная работа
VIII			27	19	9
	1	Лад и интонация, метр, ритм, темп		2	1
	2	Мотив, фраза		2	1
	3	Мелодия. Фактура		2	1
	4	Тема.		6	3
	5	Связки, вступления, коды		2	1
	6	Полифонические приемы		2	1
	7	Ритмофактурные перформенсы		2	1
		Контрольная работа		1	

Содержание дисциплины

1 Лад и интонация. Метр, ритм, темп.

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

Метрическая сетка. Художественные возможности метро-ритма и темпа

2 Мотив, фраза.

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

3 Мелодия. Фактура.

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

4 Тема.

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

5 Связки, вступления, коды.

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

6 Полифонические приемы

Подголосочная и имитационная полифония. Каноническое развитие.

7 Ритмофактурные перформенсы.

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

Музыкальная литература для аналитического разбора в классе и самостоятельно

1. Бах ХТК
2. Бетховен Сонаты
3. Бородин А. «Парафразы»
4. Мусоргский М. «Картинки с выставки», «Избушка на курьих ножках», «Старый замок»
5. Прокофьев «Ромео и Джульетта»
6. Рахманинов «Не пой, красавица, при мне»
7. Римский-Корсаков Н. «Не пой, красавица, при мне»
8. Свиридов «Осень»
9. Шопен Ф. Прелюдии, Ноктюрны
10. Шостакович Д. Прелюдии и фуги
11. Шуман Новелетты
12. Щедрин «Тетрадь для юношества» №1 «Арпеджио», №5 «Терции»

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

Контрольные требования

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

5. 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.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

7. 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 современное 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 тональной 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.

8. 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)

на развитие гармонического мышления:

- сочинение гармонической основы для импровизации

9. Перечень основной учебной, методической и дополнительной литературы

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 композитора. С.-Петербург, 2007
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