

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ
ИМЕНИ АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты»,
«Народные инструменты», «Хоровое пение»**

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Примерная программа по учебному предмету
В.01.УП.01 Музицирование. Композиция**

Срок обучения:

3 года; 3 года с дополнительным (4) годом обучения

4 года; 4 года с дополнительным (5) годом обучения

Разработана в соответствии с рекомендациями
по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области искусств
Министерства культуры Российской Федерации

Санкт-Петербург
г.Пушкин
2016

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства со сроком обучения 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения, 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения, адаптированная для Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой

Предметная область: В.00. Вариативная часть

Примерная программа по учебному предмету В.01.УП01 Музыцирование. Композиция

Рассмотрена методическим советом 22.08.2016 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 22.08.2016 г. .

Директор Сидоров Ю.В.

Разработчики: преподаватели Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой
Грудинкин А.В., Пеева И.А., Соболев М.А.

Содержание

Пояснительная записка	4
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе	4
Срок реализации учебного предмета	4
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета	4
Форма проведения учебных аудиторных занятий.....	5
Цель и задачи учебного предмета.....	5
Обоснование структуры учебного предмета.....	5
Методы обучения.....	6
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета	6
Содержание учебного предмета.....	6
Сведения о затратах учебного времени	6
Годовые требования по классам	7
Требования к уровню подготовки обучающихся	8
Формы и методы контроля, система оценок	8
Аттестация: цели, виды, форма, содержание	8
Методические рекомендации преподавателям	9
Список рекомендуемой методической литературы.....	10

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Занятия по композиции развивают в музыканте творческое начало, его фантазию и стремление к самовыражению. Сочинение развивает способность особенно углубляться в самую суть построения синтаксиса и формы музыкальных произведений, в их образный строй и авторский замысел, во все структурные подробности музыки. Именно поэтому учиться сочинять полезно для всех одаренных музыкантов независимо от их специальности.

Учебная программа «композиция» предназначена для работы с музыкально одаренными детьми, учащимися в гимназиях и лицеях искусств, ДМШ, музыкальных отделениях ДШИ, и проявляющими особый интерес к музыке и инициативу в учебе. Занятие по композиции в ЦГИ им. Анны Андреевны Ахматовой не призваны воспитать композиторов–профессионалов (хотя не отрицают такую возможность), но должны сопутствовать формированию как особенно ценных навыков музыканта, так и благородных свойств личности. В классе композиции обучаются учащиеся любых отделов, начиная с пятого класса. Кандидатуры учащихся, проявивших желание и способности обучаться в данном классе, рассматриваются на педагогическом совете. Требования, предъявляемые к учащимся класса композиции, включают высокий уровень музыкальных способностей, умение работать, инициативность в занятиях музыкой, достаточный уровень владения фортепиано, собственное желание ребенка.

Учебная программа «Музицирование. Композиция» реализуется в форме аудиторных (индивидуальных, практических) занятий. Обучение данному предмету направлено на приобретение детьми навыков сочинения музыки, необходимых для этого знаний и умений, а также на повышенное развитие общей музыкальной эрудиции. Периодичность занятий – один урок в неделю, продолжительность обучения – 4 года.

Обучение композиции, помимо собственно сочинения музыки, включает в себя музыкальную грамоту, анализ музыкальных произведений, слушание музыки, базовые основы гармонии и полифонии и импровизацию. Обучаясь композиции, ребенок приобретает опыт творческой деятельности, знакомится с высшими достижениями мировой музыкальной культуры, в индивидуальном порядке закрепляет упущенное на групповых занятиях сольфеджио, теории музыки, музыкальной литературы и других теоретических предметов. Таким образом, учащиеся класса композиции претендуют на повышенный уровень общих музыкальных знаний и умений.

Программа адаптирована к условиям Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой».

Срок реализации учебного предмета

Обучение по предмету «Музицирование. Композиция» включается в расчёт учебных часов старших классов – с 5 по 8 классы (срок обучения 8 лет) и с 3 по 5 классы (срок обучения 5 лет). Кроме того данный предмет входит в учебный план в 9 и 6 дополнительных годах обучения. Программа рассчитана на 3 и 4 года (для 5 и 8-летнего сроков обучения); 4 и 5 лет (для 6 и 9-летнего сроков обучения – с дополнительным 6 или 9 годами обучения). В соответствии с учебным планом, на предмет «Музицирование. Композиция» отводится: при 3-х летнем обучении максимальная учебная нагрузка – 231 ч., из них 99 ч. – самостоятельная работа и 132 ч. – аудиторные занятия.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета

На освоение предмета «Музицирование. Композиция» по учебному плану предполагается 1 час аудиторных индивидуальных занятий и 0,5 (1, 2 и 5 годы обучения) или 1 час (3 и 4 год обучения) для самостоятельных занятий учащихся. Продолжительность урока – академический час – 45 минут. Самостоятельная работа должна носить систематический характер и выполняется на основе рекомендаций преподавателя. Самостоятельные занятия предполагают использование фортепиано.

Виды самостоятельной работы учащихся:

- сочинение музыкальных произведений
- импровизация
- слушание и анализ музыкальных произведений разных авторов с нотным материалом
- заучивание теоретических сведений
- посещение культурных учреждений (филармонии, театров, музеев и др.), просмотр познавательных фильмов, чтение рекомендованной литературы.

Для организации аудиторных занятий и продуктивной самостоятельной работы учащиеся должны быть обеспечены учебными пособиями, необходимым нотным и справочным материалом.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная – позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. Однако занятия по композиции обязательно включают следующие формы работы:

- работа учащегося над собственными сочинениями;
- анализ классических произведений;
- импровизация;
- работа над теорией музыки (рассказ преподавателя);
- беседа.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Развитие в музыканте творческого начала, его фантазии и стремления к самовыражению.

Задачи:

- развитие навыков сочинения;
- развитие навыков анализа музыкальных произведений;
- расширение музыкально-интонационного словаря;
- расширение эрудиции;
- овладение теоретической базой;
- развитие навыков импровизации;
- овладение основами музыкальной грамоты;
- формирование в ученике любви к музыке и другим искусствам.

Обоснование структуры учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

При работе с учащимся педагог использует следующие методы обучения:

- словесные (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (иллюстрирование музыкальных произведений на фортепиано преподавателем, прослушивание музыкальных произведений и просмотр видеозаписей с помощью материально-технических средств оснащения);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);
- практические методы обучения (сочинение, импровизация, игра упражнений, запись музыкальных произведений).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Необходимыми материально-техническими средствами обеспечения реализации учебного процесса по учебному предмету «Музыцирование. Композиция» являются:

- фортепиано;
- компьютер;
- акустическая система (колонки).

Желательные материально-технические средства:

- синтезатор;
- доступ к сети Internet на компьютере.

Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Музыцирование. Композиция»:

Срок обучения 4 (5) лет

Вид учебной работы	Количество часов	
	5-8 классы	9 класс
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	197,5	66
в том числе:		
- самостоятельная работа	65,5	16,5
- аудиторные занятия	132	49,5

Срок обучения 3 (4) лет

Вид учебной работы	Количество часов	
	3-5 классы	6 класс
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	148,5	66
в том числе:		
- самостоятельная работа	49,5	16,5
- аудиторные занятия	99	49,5

Учебный план

Срок обучения 4 года с дополнительным (5) годом обучения

Наименование предмета	Количество								
	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс	7 класс	8 класс	9 класс
Композиция	-	-	-	-	1	1	1	1	1,5

Срок обучения 3 года с дополнительным (4) годом обучения

Наименование предмета	Количество					
	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс	6 класс
Композиция	-	-	1	1	1	1,5

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Музичирование. Композиция» распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет учебного плана гимназии.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся определяется с учетом методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- сочинение;
- импровизация;
- прослушивание музыкальных произведений и разбор по нотам;
- посещение концертов;
- повторение теоретического материала;
- участие в концертах и разного рода творческих мероприятиях.

Годовые требования по классам

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

I. Сочинение

I год обучения

1. Досочинение мелодии к предложенным *ostinato* фигурам.
2. Сочинение коротких попевок (по типу русских народных) на предложенные поэтические тексты, заимствованные из музыкального фольклора.
3. Сочинение одноголосных вокальных пьес с использованием текста и инструментальных пьес в форме периода.
4. Сочинение фортепианных пьес в форме периода.
5. Сочинение коротких полифонических пьес для двух голосов.

II год обучения

1. Сочинение фортепианных пьес в простых двухчастной (с включением и без включения) и трехчастной формах.
2. Сочинение пьес для разных камерных составов в форме сложного и двойного периодов.
3. Сочинение вокальных миниатюр в куплетной и строфической формах.
4. Сочинение двухголосных пьес с использованием простейших приемов техники контрапункта.

III год обучения

1. Сочинение небольшие циклы и сюиты для фортепиано или инструмента в сопровождении фортепиано.
2. Сочинение пьес в сложных двухчастной и трехчастной формах.
3. Сочинение вокальных миниатюр в сопровождении фортепиано.
4. Сочинение двухголосных хоров.

IV год

1. Сочинение пьес в крупных формах: вариации, рондо, сонатная, сложные двухчастная и трехчастная.
2. Сочинение вокальных и инструментальных циклов.
3. Сочинения на разные инструментальные составы.

II. Теоретическая часть

I год обучения

- Музыкальная тема.
- Гармония, аккорд, функции моодических и гармонических ладов.
- Основные закономерности мелодического движения.
- Музыкальный синтаксис, каданс.
- Период и его модификации.
- Партитура.

II год обучения

- Простые двухчастная и трехчастная формы;
- Модуляция, отклонение.
- Аккорды мажора и минора, их расположение и соединение.
- Предыкт.
- Инструментоведение (базовые знания);
- Виды фактуры.

III год обучения

- Крупные формы.
- Соната и сонатность.

IV год обучения

- Фуга.
- Гармонические системы XX в.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Музцирование. Композиция» и включает следующие знания, умения и навыки:

- Умение сочинять небольшие законченные музыкальные произведения, стремясь к яркости образного содержания, жанровой характерности, стройности формы.
- Владеть необходимой для начинающего композитора теоретической базой в областях гармонии, полифонии, музыкальной формы, инструментовки, музыкальной литературы, нотной грамоты.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Музцирование. Композиция» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля может

стать контрольный урок с показом выполненных работ без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные выступления с презентацией созданных произведений на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого четного полугодия в форме контрольного урока за счет аудиторного времени с выставлением оценки (возможно с приглашением комиссии). По четным полугодиям проводится зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая участие в концертах, конкурсах.

Методические рекомендации преподавателям

Сочинение

Учащиеся создают небольшие законченные музыкальные пьесы, обязательно грамотно фиксируют их в нотной записи. Соблюдается принцип постепенного усложнения формы: от периода до крупной (простые двухчастная и трехчастная, вариации и др.). Предпочтение отдается программной музыке, более ясной по образному содержанию для детей.

Особое внимание следует уделить первым занятиям. Преподаватель должен провести беседу на тему: «Кто такой композитор?». На первом же занятии нужно пробовать сочинять.

Далее следует возможный вариант построения практической части первого урока.

На выбор дается несколько образов, например:

- «медведь (пошел за ягодами)»
- «Часы»
- «Кони» и пр.

Для выбранного сочиняется *ostinato* (преподавателем). Вместе с учеником оно записывается (преподаватель также может заготовить *ostinato* заранее). Далее эту остинатную фигуру предлагается играть ученику, а преподаватель импровизирует второй голос (мелодию). Пара тактов записывается. Затем они меняются ролями. Так сочиняется предложение (возможно, новое понятие для ученика). Второе предложение задается на дом.

На следующем занятии домашнее задание проверяется, и пьеса завершается. Таким образом, уже с первого или второго занятия ученик выходит, держа в руках собственное произведение, и испытывает эмоциональный подъем.

Анализ музыкальных произведений

Слушание и подробный анализ образной сферы и технической стороны классической музыки направлены на обогащение музыкальных представлений учащихся, расширение музыкального словаря. Это переходная ступень от советов преподавателя к практике и способ накопления музыкальной эрудиции - необходимого атрибута композитора.

Преподавателю не следует углубляться в формальности анализа музыкальных форм, однако необходимо обращать внимание на образность музыкального материала, характерные черты тематизма, выразительные средства, а также на техническую сторону организации музыкальной ткани. В качестве материала для анализа может быть использована любая классическая музыка, главное, чтобы она позволяла раскрыть те вопросы, которые на данной стадии обучения актуальны.

Желательно знакомить ученика с широким кругом авторов, выбирать преимущественно те

произведения, которые не изучаются на уроках слушания музыки и музыкальной литературы.

Импровизация

Для импровизации необходимо иметь четко сформулированный вместе с учеником и понятный ему образный строй. Ученикам следует на время забыть о благозвучности и стройности формы, отдаться воле фантазии. Преподаватель должен снять с ученика всякое чувство ответственности за результат.

Беседа

Беседы направлены на развитие морально-этических свойств личности ученика, расширение его общего культурного кругозора, прививание благородного образа мыслей.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Гунке О. Руководство к сочинению музыки, отд. 1-3, СПб, 1859-63.
2. Чайковский П. О композиторском мастерстве. Избранные отрывки из писем и статей. – М., 1952.
3. Римский-Корсаков. Музыкальные статьи и заметки, СПб, 1911.
4. Танеев С. Мысли о собственной творческой работе. М., 1947.
5. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. – М.-Л., 1941.
6. Скребков С. О композиторской технике. Заметки педагога. «СМ», 1952, № 10.
7. Чулаки М. Как же пишут композиторы музыку? – «СМ», 1965, № 9.
8. Тихомиров Г. Элементы композиторской техники. – М., 1964.
9. Месснер Е. Основы композиции.- М., 1968