

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИМЕНИ КИМА НАЗАРЕТОВА»**

«Принято»
Педагогическим Советом
МОУ ДОД «ДШИ
«ОКО им. К.Назаретова»
Протокол № 1 от « 26 » августа 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор МОУ ДОД
«ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»
_____ А.Б. Рустамянц
« » _____ 2011 г.

КОМПОЗИЦИЯ

ПРОГРАММА

для Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств
«Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова»
(10-ти легнее обучение)

Автор: преподаватель
по классу композиции
Рустамянц А.Б.

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс композиции является специальным предметом и проводится в соответствии с учебными планами в старших классах специализированной детской джазовой школе имени Кима Назаретова. Курс предполагает развитие творческих навыков учащихся и использование полученных знаний в дальнейшей профессиональной работе.

Занятия проводятся индивидуально, в соответствии примерными рекомендациями по каждому классу и необходимостью раскрытия тех или иных сторон творческого дарования учащихся. Раскрытие творческой индивидуальности личности, поддержка всего нового, талантливое и экспериментальное, что проявляется в творческой личности ученика в процессе обучения, и вместе с тем достаточно серьезное изучение техники композиции, музыкальной стилистики, расширение и обогащение слухового опыта и навыков аналитической работы – все это необходимо учитывать и совмещать в занятиях педагогу.

В задачи учебного курса композиции входят практическое освоение форм и жанров музыкального искусства, методов работы с музыкальным материалом, изучение особенностей национальных композиторских школ.

Большую роль в формировании профессиональных навыков учащихся имеют музыкально-теоретические предметы, непосредственно связанным с сочинением музыки (Элементарная теория музыки, Музыкальная литература, Инструментоведение, История джазовых стилей, Импровизация). Следует поощрять

стремление учеников использовать полученные знания в практических занятиях по специальности.

В течение курса композиции учащийся должен овладеть определенной степенью свободы мышления в реализации своей творческой фантазии:

- научиться создавать разнообразную фактуру,
- понимать связь композиции с образной сферой произведения,
- разбираться в существенных чертах академических, джазовых и эстрадных форм,
- использовать и развивать опыт ведущих музыкантов в своей творческой работе.

Главное внимание следует уделять развитию творческой индивидуальности учащегося. Необходимо корректировать учебные планы и программы в зависимости от уровня подготовки, степени одаренности и развитости каждого ученика.

Решающее значение для успешного результата имеет личность педагога, его практический опыт и педагогический такт.

Практический курс композиции предполагает проведение индивидуальных занятий как на «родном» инструменте ученика, так и на фортепиано.

Данный предмет в специализированной детской джазовой школе имени Кима Назаретова спланирован на три года обучения в старших классах с 8-го по 10-й по одному часу в неделю, сочетая теоретические и практические индивидуальные занятия.

По окончании курса предусматривается зачет в виде создания учеником оригинальных композиций.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Способность к сочинительству отличает исполнителя высокого класса от остальных музыкантов. И хотя общепризнанно считается, что каждый джазовый музыкант является потенциальным композитором, не так много можно назвать имен, создавших художественно значимые произведения.

Основой для приобретения навыков сочинять является, прежде всего, индивидуальная предрасположенность учащегося к творчеству. В зависимости от большей или меньшей предрасположенности, педагог определяет направления и объем конкретной работы с каждым учеником, либо с преобладанием репродуктивных навыков и знаний, либо с развитием индивидуальных способностей к творчеству.

Но в любом случае преподаватель должен стремиться к всестороннему развитию профессиональных данных учащегося, где главным средством для достижения целей курса является глубокое изучение творческого наследия выдающихся композиторов современности.

Необходимо укрепить в сознании ученика мысль о том, что его творческие усилия всегда должны быть направлены на продолжение и плодотворное развитие сложившихся традиций, на постоянный поиск, эксперимент и совершенствование своего мастерства.

Одна из задач педагога класса композиции – своевременно выявлять своеобразие и новизну, заложенные в природе дарования, в характере творческого мышления ученика.

В основе курса – практические занятия с решением специально подобранных тем и задач. Такие задачи, как правило, посвящаются какой-либо одной проблеме, и работа над ними кратчайшим путем ведет к достижению поставленных целей. Учебный материал должен

соответствовать индивидуальным особенностям учащегося, уровню его общемузыкального развития и возникающим на каждой ступени этого развития новым педагогическим задачам.

На всех этапах обучения необходимо в первую очередь развивать и совершенствовать чувство формы, ритмический и гармонический слух, и обращать внимание на соответствие реально звучащей композиции музыкальным идеям и художественным образам.

Занятия по композиции проводятся, как правило, в индивидуальном порядке. Но в тех случаях, когда имеется возможность организовывать учащихся в небольшие (2-5 человек) ансамбли, целесообразно чередовать индивидуальные занятия с практическими групповыми. Умение создать в классе композиции подлинно творческую атмосферу, строить занятия при активном, заинтересованном участии студентов – одна из основ успешной работы.

Необходимо также подчеркнуть особую роль постоянных контактов класса композиции с классом специального инструмента, в котором в наибольшей степени стимулируются и реализуются основные творческие устремления учащихся. Музицирование на уроках специальности всегда вызывает живой интерес у учащихся и помогает преподавателям практически проверить результаты своей педагогической работы, и в первую очередь, все то новое, что постоянно вносится в педагогический процесс.

Преимущественно практический характер занятий по курсу композиции должен совмещаться с теоретическим обоснованием изучаемого материала, включая работу учащихся по слуховому и

гармоническому анализу музыкальных произведений (как по нотам, так и по аудиозаписи), письменные задания и упражнения.

Не стоит пренебрегать и такой простой формой музицирования, как подбор на слух популярных тем и мелодий. Причем, педагог должен приучать ученика к максимально точному и выразительному исполнению музыки, независимо от того, играет она по нотам, подбирается на слух или импровизируется.

Задача-минимум данного курса – способствовать приобретению учащихся старших классов специализированной детской джазовой школы имени Кима Назаретова следующих навыков и умений:

- уметь анализировать особенности композиции;
- понимать сущность понятия «музыкальный язык» и его составляющие;
- усвоить принципы построения интонаций в различных стилях;
- иметь представление о художественно-смысловых взаимосвязях между интонациями и создаваемым образом;
- уметь гармонизовать и свободно исполнить академические и эстрадно-джазовые мелодии.

Наиболее одаренные и творчески мыслящие учащиеся должны уметь применять элементы сочинительства в своей исполнительской практике. Это могут быть оригинальные фрагменты в исполняемых сочинениях по классам специальности и ансамбля, соло в сопровождении оркестра и пр.

Круг теоретических вопросов, входящих в образовательный минимум данного трехлетнего курса может быть обозначен следующими темами:

- Стилль, жанр и форма в композиции.
- Стабильность и мобильность музыкальных построений.
- Роль фактуры в формообразовании.
- Каденции, их виды и роль в композиции.
- Метроритм и метроритмическая конструкция в композиции.
- Тематизм и формообразование.
- Мелодическая интонация и звукообраз.

Учитывая творческий характер данного курса, следует рассматривать примерный тематический план лишь как рекомендуемый круг тем, в определенной последовательности затрагиваемый в процессе обучения. Подробность и углубленность изучения каждой темы зависит от конкретных методических задач.

Требования к зачету:

- теоретический вопрос по темам пройденного курса (игра гармонических схем, секвенций и пр.);
- практические упражнения по пройденному курсу;
- сочинение на заданную тему (сольное или ансамблевое исполнение).

Своеобразной формой зачета могут быть концертные выступления учащихся со своими композициями как в составе джаз-комбо, так и в составе биг-бэнда.

Приветствуются любые формы показа оригинальных сочинений: концерт нескольких учащихся, авторское исполнение на уроке специального инструмента или ансамбля, переложение для фортепиано, аудиозапись.

ВОСЬМОЙ КЛАСС
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
И СЕТКА ЧАСОВ

№№	название темы	к-во часов
	Введение	2
1	Мелодия	6
2	Период	8
3	Простые формы	10
4	Малые инструментальные жанры	10
	Всего	36

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение.

Краткий исторический обзор.

Композиция в академической, народной и джазовой музыке.

Композиция в различных стилях, жанрах и направлениях музыкального искусства.

Тема 1. Тема. Мелодия

Тема, мелодия, тематическое зерно, тематический «багаж» композитора, композиторская идея.

Тематическое начало в монодической, полифонической, гомофонно-гармонической культурах. Тема и ее «заменители» в стилях и направлениях современной музыки.

Тема 2. Период

Способы изложения музыкальной мысли.

Тематические структуры.

Мотив, фраза, предложение, период.

Работа над тематическим материалом.

Тема 3. Простые формы

Простая одночастная, простая двухчастная формы.

Разновидности простых форм. Простые формы в европейской музыке, фольклоре, эстрадно-джазовых жанрах.

Квадрат.

Тема 4. Малые инструментальные жанры

Малые инструментальные жанры.

Прелюдия, программная пьеса.

Дуэт, трио, квартет.

Инструментальная сюита.

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
И СЕТКА ЧАСОВ

№№	Название темы	К-во часов
5	Простая трехчастная форма	10
6	Песенно-танцевальные жанры	6
7	Фактура	6
8	Жанры вокальной музыки	2
9	Работа с фольклором	4
10	Форма вариаций	8
	Всего	36

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 5. Простая трехчастная форма

Особенности и разновидности простой трехчастной формы.

Трехчастная форма в инструментальных жанрах.

Простые формы как часть более сложных форм.

Тема 6. Песенно-танцевальные жанры

Взаимодействие музыки, слова и движения.

Значение ритма в музыкальной композиции.

Соотношение метра и ритма в современной музыке.

Работа с текстом для вокального произведения.

Тема 7. Фактура

Значение фактуры в композиции.

Фактура, как одно из средств музыкальной выразительности.

Наиболее распространенные типы и виды фактуры.

Фортепианная фактура. Фортепианные жанры. Значение фортепиано в творчестве композиторов.

Тема 8. Жанры вокальной музыки

Особенности сочинения вокальной музыки.

Романс, песня, вокальная миниатюра.

Вокальный ансамбль.

Тема 9. Работа с фольклором

Народная музыка и ее характерные особенности.

Различные способы работы с фольклорным материалом.

Обработки и переложения.

Коллаж.

Создание обработок народных песен для:

- инструмента в сопровождении фортепиано,
- инструментального ансамбля,
- вокального ансамбля.

Тема 10. Вариации

Вариационность, как универсальный принцип развития.

Виды вариаций.

Способы варьирования музыкального материала.

Форма вариаций.

Вариация и вариативность в джазе.

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

И СЕТКА ЧАСОВ

№№	название темы	к-во часов
11	Аудиотехнические средства и компьютеры в работе над композицией	4
12	Рондо	4
13	Сложная трехчастная форма	6
14	Расширенно-тональная и модальная техники	4
15	Инструментовка и аранжировка в работе над композицией	4
16	Аллеаторика и музыка тембров	2
17	Полифония в музыкальном мышлении композитора. Атонально-серийная и сериальная техники	9
18	Сонатная форма и сонатно-симфонический цикл (ознакомление)	1
19	Синтетические жанры и смешанные виды искусства	2
	Всего	36

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 11. Аудиотехнические средства и компьютеры в работе над композицией.

Виды аудиотехнической музыки.

Новые жанры и новые коммуникативные возможности современной музыки.

Аудиотехнические средства и компьютеры в процессе сочинения.

Композитор в роли исполнителя собственной музыки – традиции и новаторство.

Электронная, магнитофонная, компьютерная музыка.

Творческий процесс в студийных условиях.

Тема 12. Рондо

Рондальность, как универсальный принцип развития.

Форма рондо.

Исторические типы рондо.

Написание сочинения в форме рондо.

Тема 13. Сложная трехчастная форма

Зависимость формы от содержания.

Композиционный и стилистический анализ музыкальных произведений сложных форм.

Формирование и разновидности сложной трехчастной формы.

Тема 14. Расширенно-тональная и модальная техники

Лад и тональность в классической и современной музыке.

Эксперименты и поиски в ладо-гармонической сфере в музыке 20 века.

Джазовая гармония в современном музыкальном мышлении.

Виды расширенно-тональной и модальной техник.

Тема 15. Инструментовка и аранжировка в работе над композицией

Значение инструментовки и аранжировки в композиции.

Авторский стиль в аранжировке.

Работа над партитурой.

Тема 16. Аллеаторика и музыка тембров

Принципы случайности и импровизации в музыке 20 века.

Аллеаторичность современного мышления.

Тембр, как выразительное средство.

Влияние аудиотехнических технологий на тембровую палитру современной музыки.

Киномузыка.

Конкретная музыка.

Фоновая музыка.

Музыка как действующее «лицо».

Тема 17. Полифония в музыкальном мышлении композитора. Атонально-серийная и сериальная техники

Основы классической полифонии.

Строгий и свободный стили.

Полифоничность мышления современных композиторов.

Виды полифонии.

Обработка народной песни для инструментального и вокально-инструментального ансамблей в полифонической фактуре.

Жанры полифонической музыки.

Инвенция и fuga.

Формообразующие средства в атональной музыке.

Тема-серия, ее смысл и функция в композиторской работе.

Додекафония. Пуантилизм (краткая характеристика).

Сериальность, как один из основных способов современного композиторского мышления.

Атематическая и атемперированная музыка.

Написание произведений для любых составов с использованием знаний по теме.

Тема 18. Сонатная форма и сонатно-симфонический цикл (ознакомление)

Сонатная форма, как наиболее совершенная композиционная структура. Концептуальность сонатно-симфонического цикла.

Принципы сонатной разработки, как выражение всеобщих диалектических принципов.

Тема 19. Синтетические жанры и смешанные виды искусства

Значение музыки в синтетических жанрах и смешанных видах искусства.

Оратория. Опера. Балет (краткая характеристика).

Музыка в кино и на телевидении.

Музыка в жанрах массовой культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники
2. Денисов Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие
3. Казелла А. Политональность и атональность.
4. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке 20 века.
5. Рети Р. Тональность в современной музыке
6. Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии
7. Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы
8. Чугунов Ю. Гармония в джазе
9. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра
10. Шнитке А. Коллаж и полистилистика
11. Юзелюнас Ю. К вопросу о строении аккорда.