

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени А.М.Иванова-Крамского"

ПРИНЯТА

Педагогическим советом
Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного образования
города Москвы
"Детская музыкальная школа
имени А.М.Иванова-Крамского"
Протокол № 20 от 28.08.2024г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом
Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного образования города
Москвы
"Детская музыкальная школа
имени А.М.Иванова-Крамского"
№ 36/ОД от 28.08.2024г.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области музыкального искусства

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
"КОМПОЗИЦИЯ"

Возраст учащихся: 10 - 16 лет
Срок реализации – 2 года

Москва, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени
- Формы проведения аудиторных занятий
- Цели и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы
- Описание материально-технической базы

2. Содержание учебного предмета

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

4. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация обучающихся
- Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации для педагогических работников
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

6. Списки рекомендуемой литературы

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты».

Предмет композиции, оказывается необходимым для полноценного развития юного музыканта. Сочинение музыки соединяет в себе не только знания и впечатления о музыке, накопленные учащимися, но и опирается на приобретённые ими навыки исполнительского мастерства.

Наряду с другими занятиями, способствует расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках композиции знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. На первом этапе занятий музыкой ученик должен импровизировать, сочинять, а научившись писать ноты - записывать свои произведения. Интонация становится способом мышления, первоосновой музыкальной образности. Даже отдельно взятый звук наполнен внутренним движением и способен выразить музыкальную мысль. Соединяясь, интонации слагаются в музыкальные структуры, мелодические линии, которые во времени организуются ритмом.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 2 года.

Объем учебного времени

Классы	1-й год обучения	2-ой год обучения	итого
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	49	49	98
Количество часов на аудиторные занятия	33	33	66
Количество часов на внеаудиторные занятия	16	16	32

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Индивидуальные занятия с продолжительностью урока 1 академического часа в неделю. Один академический час - 40 минут.

Цель и задачи предмета «Композиция»

Цель: формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в области композиции, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства

Задачи:

- выявлять одаренных детей в области музыкального искусства;
- формировать у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- воспитывать у обучающихся опыт творческой деятельности;
- воспитывать обучающихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности

Обоснование структуры программы 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".

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Композиция» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд детской школы искусств наделен изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Композиция», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

На уроках по композиции возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения музыкальных произведений, прослушивания музыкального фрагмента.

Дидактический материал разрабатывается педагогом самостоятельно, подбираются партитуры и клавирных произведений, предназначенных для анализа музыкальных произведений и прослушивания музыкального материала. Для сочинения музыки необходим контакт с исполнителями, которые занимаются в классах на других инструментах помимо фортепиано

II. Содержание учебного предмета

Урок композиции должен включать:

1. изучение и анализ музыкальных произведений,
2. сочинение,
3. импровизация.

Учебно-тематический план

1 год обучения

1	Обучение экспонированию материала, законченности и убедительности выражения музыкальной мысли	2
2	Сочинение небольших образных пьес в форме периода (вальс, марш, колыбельная)	4
3	Интонация. Движение и соединение интонаций.	2
4	Музыкальная игра – начать и завершить предложенную мелодию, импровизацию на создание образа (медведь, птичка, лиса)	2
5	Сочинение небольших пьес	4
6	Анализ: Чайковский «Детский альбом», Шуман «Альбом для юношества»	2
7	Освоение понятия (простые двух и трёх частные формы). Понятие развивающей или контрастной середин, репризы и повтора. Вступление и заключение.	3
8	Сочинение небольших пьес	4
9	Барток «Микрокосмос», С. Прокофьев «Мимолетности», Э. Григ «Лирические пьесы», Слонимский «Пьесы для фортепиано».	2
10	Вариации. Освоение и поиск приёмов развития музыкального материала, фактурный способ изменения, образное переосмысление темы. Поиск темы вариаций. Приёмы вариационного изменения темы.	2
11	Сочинение небольших пьес.	4
12	Шуберт Р. «Экспромт» В-dur, Моцарт В. А. Соната А-dur (анализ).	2
	итого	33

Второй год обучения

1	Освоение полифонических приёмов развития, их специфика, знакомство с двухголосием. Имитация, канон. Особенности полифонической мелодии, ритмическое взаимодействие голосов, соотношение диссонансов и консонансов.	2
2	Сочинение сюиты старинных танцев: аллеманда, сарабанда, жига.	3
3	Шостакович Д. Прелюдии, Бах И.С. «Инвенции», «Французские сюиты» (анализ)	2
4	Освоение сонатного принципа расположения и развития музыкального материала	2
5	Импровизация фактуры на заданную тему	2
6	Гайдн И. Соната e-moll, Моцарт В.А. Соната C-dur, G-dur» (анализ)	2
7	Сочинение сонаты	4
8	Знакомство с особенностями вокальной музыки. Диапазон и возможности человеческого голоса, особенности вокальной методики, особенности произнесения текста, его характер, соотношение голоса и инструмента	2
9	Сочинение романсов и песен для голоса и фортепиано	4
10	Анализ: Мусоргский М. «Детская», Глинка М. Романсы	2
11	Импровизация на предложенные четверостишья	2
12	Шуман «Вокальные циклы», Прокофьев «Гадкий утёнок» (анализ)	2
13	Сочинение романсов и песен	4
	итого	33

Особое значение имеет фактура изложения музыкального материала. Каждое произведение – это живой организм со сложным взаимодействием всех элементов: фактуры, тематики, формы и тд.

Импровизация

Формы работы:

- создание образа (медведь, заяц, птичка);
- в четыре руки с педагогом;
- на заданную тему;
- на предложенное четверостишие;
- на заданную гармоническую и ритмическую последовательности;
- прелюдии на заданную интонацию;
- в форме вариаций.

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может

спланировать порядок изучения тем исходя из индивидуальных особенностей каждого ученика, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.

Формы работы на уроках композиции

Основные формы работы на уроках композиции: сочинение музыки, анализ музыкальных произведений, импровизация, слушание произведений композиторов классиков а также современных произведений 21 века.

Воспитание музыкального вкуса – еще одна из задач уроков композиции. Важно уделять внимание ритму и метру.

Можно использовать оркестр из ударных инструментов. Можно рекомендовать ритмические упражнения.

- простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, хлопками, на ударных инструментах);
- повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;

Навык записи собственных сочинений формируется постепенно и требует постоянной и тщательной работы на каждом уроке.

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную роль. В своих сочинениях ученик может реализовать свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. На начальном этапе обучения возможны задания включающие досочинение мелодии или сочинение мелодии на заданный аккомпанемент.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

После обучения композиции учащийся должен:

- уметь проанализировать предложенное сочинение по форме, гармонии;
- уметь импровизировать на заданную тему, сочинять пьесы для фортепиано и того инструмента, на котором он учится
- приобрести комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие художественного вкуса;
- сформировать звуковысотный музыкальный слух и память, чувство лада и метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности;
- осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального произведения;
- сформировать навыки восприятия современной музыки.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям.

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце каждого триместра.

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года. Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета после каждого года обучения.

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения.

Критерии оценки

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать программным требованиям.

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности задания.

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система оценок.

Оценка 5 (отлично) – сочинение нескольких разнохарактерных пьес или произведения крупной формы. Важно раскрытие основного образа произведения.

Оценка 4 (хорошо) – сочинение одной пьесы целиком. Не до конца использованы музыкальные средства и приемы развития.

Оценка 3 (удовлетворительно) - сочинение написано не до конца. Не раскрыт основной образ произведения.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – нет музыкального материала.

Контрольные требования на разных этапах обучения

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, должны уметь: импровизировать на заданную тему, сочинять произведения, анализировать сочинения предложенные по нотам.

Экзаменационные требования

Экзамен проходит в форме концерта, учащийся должен представить несколько своих произведений самостоятельно или с помощью исполнителей.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Занятия по сочинению требуют подлинного энтузиазма и особой организованности со стороны учащихся. Преподавание сочинения предъявляет к руководителю творческого класса сложный и своеобразный комплекс требований, основу которого составляет необходимость специального композиторского образования. Это – личный профессионализм и глубокое знание музыкальной литературы, широкий общий кругозор

и понимание специфики других видов искусства, умение создать деловую и непринужденную атмосферу занятий и педагогическая интуиция. Главное – стремление вести предмет творчески и иметь индивидуальный подход к каждому ученику. Высказываемая критика должна носить позитивный характер, побуждая учащихся к инициативе в нужном направлении.

Указания, которые делаются ученикам, должны носить форму советов, пожеланий, необходимо следить, чтобы способы устранения недостатков были ясны и понятны учащимся.

Требуется максимальная конкретность всех заданий. Способность к сочинению музыки – это умение распорядиться накопленным слуховым музыкально – интонационным запасом, проявив при этом фантазию и известную оригинальность в комбинировании, творческом претворении ранее воспринятых музыкальных элементов.

Прежде всего педагог должен постоянно ориентировать учащихся на обострённое слуховое восприятие окружающего мира, на активное восприятие звучащей музыки. Должна воспитываться потребность знакомиться с музыкой в самых разнообразных формах (посещение концертов и музыкальных спектаклей, прослушивание записей и т.д.). На каждом из уроков по сочинению следует уделять время неоднократному проигрыванию и разбору какого-либо небольшого музыкального произведения, разговор о котором будет соответствовать решению той или иной возникшей задачи.

Материалом могут служить детские пьесы, инструментальные и вокальные миниатюры из альбомов русских и зарубежных композиторов, зарубежных авторов.

В анализе произведения необходимо объяснить какова художественная задача, которая стояла перед композитором; как, с помощью каких средств музыкальной выразительности она решалась. Следует обращать внимание на все характерные особенности произведения – в мелодии, гармонии, метроритмической организации, фактуре, раскрывая их выразительный смысл и значение для возникновения того или иного образа, эстетического впечатления. Необходимо приучать ученика к аккуратной и тщательной записи своего произведения.

Программа по композиции требует особого построения в связи с разным уровнем подготовленности ученика.

Во-первых, производительная сторона способности сочинять весьма индивидуальна – вероятны случаи, когда учащиеся смогут выполнять устанавливаемые программой задания не во всём объёме.

Во-вторых, интерес к занятиям композиции может возникнуть у старшеклассников, уже не имеющих достаточного срока для её освоения. Бывают случаи особой одаренности, требующие более интенсивного более интенсивного развития.

Всё это указывает на неизбежность «перестроек» программы, на необходимость со стороны преподавателя гибкости и инициативности в подходе к ней, имеющей своей главной целью – наиболее глубокое раскрытие музыкально-творческих способностей учащихся. Преподаватель должен в каждом конкретном случае выбирать наиболее эффективные средства для решения возникающих задач.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся по композиции основана на выполнении домашнего задания - сочинение музыкального фрагмента. Целесообразно равномерно

распределять время на выполнение домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 15-20 минут в день.

Самостоятельные занятия по композиции являются необходимым условием для успешного овладения навыками импровизации и сочинения музыки.

Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения.

VI. Список рекомендуемой литературы

Музыкальная литература

1. Барток Б. «Микрокосмос»,
2. Бах И.С. ХТК 2 тома,
3. Бах И.С. Брандербургский концерт,
4. Бетховен Л. В. Квартеты,
5. Бетховен Л.В. Сонаты,
6. Брамс И. Квintет для кларнета, двух скрипок, альты и виолончели, Чайковский П.И. Симфонии,
7. Вивальди А. «Времена года»,
8. Гайдн И. Соната e-moll,
9. Глинка М. Романсы,
10. Григ Э. «Лирические пьесы», романсы
11. Моцарт В.А. Соната C- dur,
12. Моцарт В.А. Соната A-dur,
13. Мусоргский М. «Детская»,
14. Прокофьев С. «Мимолетности», «Детская музыка»
15. Прокофьев С. «Сонаты №№ 2,3»,
16. Прокофьев С. «Петя и волк»,
17. Прокофьев С. «Гадкий утенок»,
18. Слонимский С. Пьесы для фортепиано,
19. Чайковский П.И. «Детский альбом»,
20. Чайковский П.И. «Тrio памяти великого художника»,
21. Шнитке А. «Concerto grosso №6»,
22. Шостакович Д. Квартеты
23. Шостакович Д. Прелюдии и фуги, квартеты,
24. Шостакович Д. Симфонии,
25. Шуберт Р. «Экспромт В-dur»,
26. Шуман Р. Вокальные циклы,
27. Шуман Р. «Альбом для юношества»,

Литература по развитию творческих навыков обучающихся

1. А. Кофанов Сочинение музыки, 20047 г Санкт-Петербург
2. Абелян Л. Забавное сольфеджио. - М.: Советский композитор, 1982.
3. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики исполнительства. - Л.: Музыка, 1967.

4. Баренбойм Л. Путь к музыке. - Л.: Советский композитор, 1988.
5. Борухзон Л., Вовчек Л. Азбука музыкальной фантазии. Знакомство с аккордами. Путешествие по необычным ладам. - С- П.: Композитор, 1995.
6. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Учебное пособие. Редакция Ю.Холопова. - М.: Советский композитор, 1979.
7. Вахромеев А. «Элементарная теория музыки», Москва, 1961 г.
8. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М.: музыка, 1986.
9. Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов Учебник гармонии, 1965 г.
10. Калугина М., Хлабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. - М.: Советский композитор, 1989.
11. Козырев Ю. Импровизация. Путь к музыке для всех. Сборник "Музыкальное воспитание в СССР". Выпуск 2. - М.: Советский композитор, 1985.
12. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио. - Л.: Музыка, 1984.
13. Мальцев С. Раннее обучение гармонии. Путь к детскому творчеству. Сборник "Музыкальное воспитание в СССР". Выпуск 2. - М.: Советский композитор, 1985.
14. Способин И.В. Музыкальная форма, 1984 г.
15. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования. - М.: Советский композитор, 1987.

Словари:

1. Михеев Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М.: Советский композитор, 1986.
2. Энциклопедический словарь юного музыканта. - М.: Педагогика, 1985.