

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ».**

**Предметная область  
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ  
учебный предмет  
ПО.02.В.06. КОМПОЗИЦИЯ**

**г. Прохладный 2016 г.**

<p>«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО «ДШИ местной администрации городского округа Прохладный КБР»</p> <p>«15» января 2016 г.</p>	<p>«Утверждаю» Директор МОУ ДОД «ДШИ местной администрации городского округа Прохладный КБР» Перегуда Н.В.</p> <p>«15» января 2016 г.</p> 
--	--

Программа учебного предмета разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты».

Организация-разработчик:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств местной администрации г. о. Прохладный КБР»

Разработчик: Сердюков А.А. - преподаватель первой квалификационной категории теоретического отделения МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»

Рецензент - Б.Г Ашхотов - проректор по учебной работе СКГИИ, профессор доктор искусствоведения

Рецензент - Н.Н. Лысенко - преподаватель высшей квалификационной категории теоретического отделения «МБУ ДО ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»

## Структура программы учебного предмета

### I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

### II. Содержание учебного предмета

### III. Формы и методы контроля, система оценок

- Концепция программы. Направления и этапы ее реализации;
- Интеграционная направленность курса;
- Организация учебного процесса;
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации.

### IV. Список учебной и методической литературы.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## **1. 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».

Композиция - учебный предмет, который входит в вариативную часть предметной области «Теория и история музыки».

На уроках «Композиции» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки, развитие творческих навыков.

## **2. Срок реализации учебного предмета**

Срок реализации учебного предмета «Композиция» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

## **3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета**

Год обучения	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	Итого часов
Форма занятий									
Аудиторная (в часах)	32	33	33	33	33	33	33	33	263
Внеаудиторная (самостоятельно)	8, 25	8, 25	8, 25	8, 25	8, 25	8, 25	8, 25	8, 25	66

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Композиция» составляет 329 часов.

## **4. Форма проведения учебных аудиторных занятий**

Форма проведения занятий по предмету «Композиция» - индивидуальная и мелкогрупповая, от 2 до 3 человек.

## **5. Цель и задачи обучения**

Данная программа предназначена для учащихся детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств.

Целью обучения предмету «Композиция» является воспитание музыканта-любителя, способного самостоятельно создавать авторские сочинения. Понятие «композиция» включает в себя начальную аранжировку и импровизацию, а также детские авторские сочинения.

Основной обучающей задачей является освоение компонентов музыкального языка.

Основной развивающей задачей является динамизация креативности, музыкального слуха и проективного мышления.

Основная воспитательная задача направлена на развитие таких качеств личности как целеустремленность, раскованность, уверенность в себе, душевное и духовное самораскрытие, а также воспитание художественного вкуса. Решение поставленных задач достигается путем практического творческого музицирования. В обучении применяются репродуктивный и проблемный методы.

## **6. Обоснование структуры программы учебного предмета**

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 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».

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета «Композиция» представлены в самостоятельном разделе.

## **7. Методы обучения**

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

### **Проектный метод как основной метод обучения**

Важнейшей задачей обучения является развитие самостоятельно-поискового творческого отношения к своему репертуару, целевым обучающим установкам путем постановки и решения проблемы.

Эта задача решается с помощью методов проективного обучения, которым соответствуют следующие компоненты программы:

- Ученик проявляет инициативу к обучению. Организация музыкально-творческой деятельности происходит при активной позиции ребенка как субъекта обучения.

- Самостоятельное определение цели и задач, разработка стратегии их реализации. Учащиеся самостоятельно формируют репертуар, расширяя стилевые приоритеты и комплекс самостоятельных технологических приемов.
- Занятия творчеством функционально необходимы для овладения другими предметами музыкально-образовательного цикла. Они развивают собранность, креативность, духовную раскрепощенность – качества, необходимые во многих жизненных областях.
- Программа направлена на долговременную самостоятельную деятельность учащихся – домашнее музицирование в течение всей жизни.
- Результатом реализации проектной деятельности является создание учеником музыкальных произведений культурно-значимых для него и его окружения.

## **8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета**

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Композиция»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Композиция», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены.

## **СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**Первый период обучения** занимает два с половиной года. Его результатом является начальное практическое освоение элементов музыкальной речи.

Основной метод – сочинение музыкальных упражнений и зарисовок, дифференцированный разбор музыкальной ткани.

<b>№</b>	<b>Т Е М А</b>
1	Интонация – основа музыкального
2	стиля.
3	Мелодика – как духовная первооснова
4	музыки.
4	Лад – как модель мироощущения.
5	Гармония – как
5	пространственно-эмоциональная
	основа музыки.
6	Метроритм – как

7	динамически-организуемая основа музыки.
8	Тембр – как колористическая основа музыки.
9	Склад (фактура) – как конструктивная основа музыки. Форма – как структурно-временная основа музыки. Темп, штрихи, нюансировка – дополнительные выразительные средства.
10	Контрольные уроки, концерты, организация исполнения.

### **Тема 1. Интонация как основа музыкального стиля.**

Интонация вокальная и инструментальная. Интервалика. Интонация восходящая и нисходящая.

Интонация экспонирования, заключения, преодоления, призыва, запева, заклички, вопроса, ответа, вдоха, плача. Интонация в живом мире: интонации кукушки, синицы, воробья, гуся, петуха, журавля.

Сочинение зарисовок: «Птичье утро», «Птичий день», «Птичий вечер».

Стилевая интонация (для основной группы). Древнейшая интонация. Интонация ритуала.

Интонация старинного танца. Классическая интонация. Романтическая песня. Модерн.

Современный шлягер. Русская песня.

Сочинение стилизованных упражнений.

**Репертуар:** обрядовые песни, старинные танцы, церковные песнопения, детские шлягеры.

А. Вивальди. «Весна»

П. Чайковский. «Песнь жаворонка»

И. Стравинский. «Весна священная»

О. Мессиа́н. «Зачарованные птицы»

### **Тема 2. Мелодика как духовная первооснова музыки.**

Собеседование о природе музыки, мелодическая природа голоса. Вокальная мелодика и ее признаки. Сочинение вокальных попевок. Инструментальная мелодика и ее признаки.

Сочинение инструментальных попевок.

Собеседование о банальности и новизне. Признаки вторичной мелодики. Сочинение вторичных попевок.

Понятие о явном и скрытом содержании. Сочинение зарисовок изобразительных и зарисовок «настроения».

Поющийся и не поющийся текст. Сочинение зарисовок к тексту.

**Репертуар:** народные песни, духовная музыка, классический романс, шлягер.

К. Сен-Санс. «Лебедь»

П. Чайковский. «Адажио»

Ф. Шуберт. «Ave Maria»

В. Моцарт. Соната Фа мажор № 12, ч. II

И. С. Бах. Инвенция ми минор

Д. Шостакович. Симфония № 5, тема I части

### **Тема 3. Лад как модель мироощущения.**

Древние лады. Игра в «древнюю жизнь». Сочинение попевок.

Греческие лады, игра в «Орфея». Средневековые лады.

История появления мажора – минора. Зарисовка: гимн мажору и гимн минору.

Народные и современные лады. Сочинение попевки на народную строфу.

Зарисовка в придуманном ладу. Особенности мажора и минора. Упражнения в натуральных и гармонических ладах. Хроматика.

**Репертуар:** обрядовые песни, греческие распевы, знаменный распев, мадригалы.

И.С.Бах. Маленькие прелюдии

Б.Барток «Микрокосмос»

К.Вебер «Звуки Солнца»

### **Тема 4. Гармония как пространственная основа музыки.**

Прослушивание гармонии. Суть и смысл гармонической пульсации.

Творческое проникновение в суть гармонических функций.

Упражнения на тоникальность. Упражнения на субдоминанту. Упражнения на доминанту.

Сочинение стиховых картинок. Прослушивание пульсации.

Гармония как краска. Игра в «палитру». Заполнение музыкального пространства, поиск красок.

**Репертуар:**

И.С.Бах. Прелюдия До мажор

Л.Бетховен «Сурок»

С.Прокофьев. «Дождь и радуга»

Ф.Шопен. Прелюдия ми минор

О.Мессиян. «Четвертый взгляд на младенца Иисуса»

### **Тема 5. Метроритм как динамически-организационная основа музыки.**

Понятие метра и размера. Зарисовка на акцентуацию долей. Понятие «жанровая модель».

Зарисовка по жанровым моделям. Модели танцев. Пульсация ритма и метра. Зарисовки: «Бегущий человек», «Лягушонок», «Кузнечик», «Маятник», «Кошка».

Синкопа и свинг. Периодичность и непериодичность ритма.

Классический и современный подход к метроритму.

**Репертуар:** танцевальная музыка – вальсы, мазурки, полонезы, болеро, танго, румба, пасадобль, рэгтайм, рок-н-ролл, диско, джаз.

### **Тема 6. Тембр как окраска звука.**

Прослушивание академических и электронных тембров.

Зарисовки для различных оркестровых групп. Смешивание и разделение тембров.

Функция тембров. Попытка оркестровой зарисовки.

Упражнения на инструментовку. Понятие партитуры. Классические ансамбли: струнный квартет, духовой квинтет, брасс-квинтет. Особенности народных тембров.

Зарисовки для народных инструментов.

**Репертуар:** выбирается исходя из фонографических и текстовых возможностей. На занятиях рекомендуется использовать синтезатор.

### **Тема 7. Склад (фактура) как конструктивная основа музыки.**

Одноголосие, его природа и смысл.

Вокальная и инструментальная зарисовка.

Гомофония, ее природа и смысл. Виды сопровождения. Вариативные зарисовки.



Полифоническое двухголосие, досочинение голоса. Попытка сочинения контрапункта. Функции голосов. Голосовая педаль.

Хоральный склад. Хоровая и органная зарисовки.

**Репертуар:** древний хорал, «Хоральные прелюдии» И.С.Баха, инвенции, русские песни южной традиции. Классические примеры на гомофонный и одноголосный склад.

## **Тема 8. Форма как структурно-временная основа музыки.**

Беседа о времени и его соотношении с музыкой.

Понятие об экспонировании. Периодичность как основной метод изложения европейской музыки. Строфичность песенной музыки. Зарисовки. Понятие о музыкальном разделе.

Развитие, его способы. Зарисовки.

Замкнутость и разомкнутость форм.

Основные модели музыкальных форм. На малые формы предполагаются зарисовки.

**Репертуар:** сонатины М.Клементи, Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, мазурки Ф.Шопена, пьесы П.И.Чайковского из цикла «Детский альбом»; песни народов мира и эстрадные песни.

## **Тема 9. Дополнительные выразительные средства.**

Технология записи.

Функции темпа. Метроном. Функции нюансировки и штрихов. Подробности графической записи. Зарисовка на штрихи, ускорение, замедление, агогику, динамику и т.д.

Чистописание, оформление текста.

**Репертуар** выбирается произвольно.

## **Контрольный урок.**

Показ авторских сочинений детей.

**Второй период обучения** охватывает два с половиной года.

Он характеризуется постепенным переходом от дифференцированного восприятия к целостному, к освоению учениками навыков аналитического разбора музыкальных произведений. Три основные формы творческого музицирования – аранжировка, импровизация, сочинение – на данном этапе представляют собой целостную систему.

Учебно-тематический план на этом этапе обучения довольно условен, так как учебный процесс не предполагает освоение только одной формы музицирования. Применяется системный подход в решении педагогических задач.

Основное содержание данного этапа – приобретение начальных навыков аранжировки, импровизации и авторского сочинения.

№	Т Е М А
1	Музыкальный строй
2	Техника модуляции
3	Ритмическое и фактурное
4	моделирование
5	Фактурная аранжировка
6	Оркестровая аранжировка
7	Переложение

8	Импровизация
9	Стилизация Тематизм как творческий импульс
10	Контрольные уроки, концерты, организация исполнения

### **Тема 1. Музыкальный строй.**

Таблица трезвучий. Функции трезвучий. Гармоническая модель. Упражнения по моделированию. Нарушения терцового строения аккордов. Упражнения на неклассическую гармонию. Импровизация моделей.

**Репертуар:** в основном – музыка XX века, академическая и развлекательная с ярко выраженным модельным принципом построения. Музыкальные стили: модерн, джаз, поп.

### **Тема 2. Техника модуляции.**

Общие схемы модуляций. Игра и сочинение моделей.

Игра в форме периода. Игра по классической схеме.

Формообразующие модуляции.

Разбор и составление тональных планов.

Авторские зарисовки и импровизация модуляционных схем.

**Репертуар** выбирается произвольно.

### **Тема 3. Ритмическое и фактурное моделирование.**

Ритмическая модель. Импровизация на остинато. Танец. Сочинение, импровизация, варьирование.

Фактурная модель. Виды прелюдирования. Художественный анализ фактурных фрагментов. Прелюдия. Песня. Романс. Сочинение, импровизация, варьирование.

Для работы с ритмикой рекомендуются жанрово очерченные образцы.

Примером для фактурных образцов могут служить романсы русских композиторов, прелюдии Ф.Шопена, И.С.Баха, Д.Шостаковича.

### **Тема 4. Фактурная аранжировка.**

Досочинение фактурных линий. Гармонизация.

Подбор аккомпанемента.

Гармонизация.

**Репертуар:** М.Гнесин «Уроки композиции», Г.Шатковский «Импровизация в ДМШ»

### **Тема 5. Оркестровая аранжировка.**

Работа на синтезаторе. Прелюдия. Мелодическая линия. Басовая линия. Фон. Мелодия. Дополнительные голоса.

Выбор тембров. Знакомство с основными стилями. Выбор стиля.

Аранжировка без выбранного стиля.

Для репертуара выбираются образцы с четко очерченной фактурой (например, музыка из кинофильма «Титаник» Ленни Найхауза).

### **Тема 6. Переложение.**

Понятие о переложении. Критерий отбора. Правила обращения с образцами. Тесситура. Технические возможности исполнителей. Фортепиано, баян, скрипка, голоса, хор – гитара.

**Репертуар** для переложения должен быть простым и наглядным.

М.Кротов. «Искусство переложения».

## **Тема 7. Импровизация.**

Комплексное моделирование.

Законы импровизации.

Выбор основной модели. Технология. Стили – классика и джаз. Прослушивание образцов.

Импровизация на синтезаторе.

**Репертуар:** самоучитель по джазовой импровизации (М. 1981), и Г.Шатковский «Импровизация в ДМШ».

## **Тема 8. Стилизация.**

Технология считывания модели. Строгое следование схемам. Работа с нотным текстом.

Особенности сочинения моделей.

Стили: старинный, классический, романтический, фольклорный, модерн, джаз. Популярная музыка не стилизуется. Занятия являются переходным этапом к собственно композиции.

**Репертуар:** произведения Ж.-Ф.Рамо, Ф.Куперена, И.С.Баха, В.Моцарта, Ф.Шопена, П.И.Чайковского, Г.Свиридова, Б.Бартока, Д.Лигетти. Сборники народных песен и джазовых пьес.

## **Тема 9. Тематизм как творческий импульс.**

Рождение темы. Слышание темы. Рождение от импровизации. Тема и мелодия.

Виды тематизма.

Разбор художественных образцов. Сочинение тем.

**Репертуар** выбирается произвольно.

**Третий период обучения** включает в себя три заключительных года обучения.

Учащиеся занимаются композицией, или аранжировкой в зависимости от внутренней склонности, степени развитости способностей, уровня подготовки.

Ознакомившись с азами общей технологии, ребенок следует одному выбранному направлению. Попытки заниматься разными видами творчества на начальной ступени образования встречаются очень редко.

Учебно-тематический план условен. Каждый ученик пытается реализовать свой собственный проект, который включает создание творческого продукта и внедрение его в окружающий музыкальный быт. Поэтому учебно-тематический план служит только общей основой для плана индивидуального. Обучение становится процессом сотворчества педагога и ученика, причем ученик самостоятельно формирует свой репертуар, а педагог лишь корректирует его. Практическое музицирование является на этом этапе основной формой работы, теоретические занятия сводятся к минимуму. Поэтому каждый пункт тематического плана не изложен подробно, при этом предлагается примерный вариант экзаменационной программы.

### **Композиция.**

1. Две разнохарактерные пьесы.
2. Песня или романс, (крупная форма).

### **Третий период обучения**

#### **Композиция**

<b>№</b>	<b>Т Е М А</b>
1	Жанровая тема.
2	Иллюстративная тема.
3	«Ответная» тема.
4	Одноголосная тема.
5	Двухголосная тема.

6	Хоральная тема.
7	Тема с сопровождением.
8	Тема для голоса. Работа с текстом.
9	Тема для инструмента.
10	Развитие темы.
11	«Заключительная» тема.
12	Вариации на тему.
13	Структура. Тональный жанр. Единство стиля.
14	Создание эскиза.
15	Создание законченной композиции.
16	Концерты, контрольные уроки, экзамен. Концерты. Контрольные уроки, экзамен.

### ***III. Формы и методы контроля, система оценок.***

#### ***1. Концепция программы. Направления и этапы ее реализации.***

Творчество – это интуитивное моделирование окружающего мира, способность к которому скрыта в каждом человеке. Задача педагога – создать условия для развития этой способности и сформировать мотивацию к обучению учащегося. Для этого необходимо:

1. Познакомить ученика с существующими творческими моделями.
2. Создать условия, при которых ученик начнет создавать модели на основе существующих.

Основными направлениями учебной работы являются:

1. Художественный разбор нотного текста и подбор по слуху. Модель музыкального мира «закладывается» в память ребенка на слуховом, визуальном- слуховом и аналитическом уровнях.
2. Импровизация – репродуктивное творческое моделирование.
3. Аранжировка – комплексное репродуктивно-проблемное творческое моделирование.
4. Авторское сочинение – проблемное моделирование.

Данная концепция определяет структуру учебного курса, который условно делится на 3 периода.

1. Изучение выразительных средств.

Этот этап – подготовительный. Учащиеся много слушают, подбирают, читают с листа, анализируют нотный текст.

2. Изучение творческих технологий.

Этот этап – основной, комплексный по содержанию. Дети пробуют свои силы в различных видах творческой деятельности, работают с заданным материалом, начинают сочинять.

3. Выбор основной технологии.

Этот этап – итоговый. Сочинение музыкальных произведений культурно-значимых для учащегося и его окружения.

## ***2. Интеграционная направленность курса.***

По отношению к основным предметам «Композиция» является интеграционной дисциплиной.

Это практикум по теории музыки. Учащиеся осваивают музыкальный язык на практике, применяя выразительные средства в творческих целях. Некоторые темы (синкопа, модуляция, лады) изучаются с опережением учебной программы.

Произведения, исполняемые в инструментальных классах, классах ансамбля, часто становятся материалом для аранжировки, наоборот, сами аранжировки могут стать материалом для развития ансамблевых навыков, как и авторские сочинения – навыков исполнительских.

Изучение стилистических образцов является практикумом постижения творчества композиторов, что объединяет данный курс с программой по предмету «Музыкальная литература».

## ***3. Организация учебного процесса***

Форма занятий индивидуальная. Срок обучения – 8 лет. Начало первого периода обучения соответствует возрастному диапазону от 6, 6 до 9 лет.

Группа учащихся, выбравших композицию как дополнительный предмет. Объем курса – 329 часов. Занятия проходят 1 раз в неделю. Продолжительность урока - 40 минут.

Формами работы на уроке, по сути, являются вышеперечисленные направления учебного процесса. Урок строится по традиционному плану.

1. Анализ музыкальных произведений других авторов по изучаемой теме
2. Подготовка к сочинению музыки на уроке в форме музыкальных вопроса-ответов в заданных стилях, ладах, тональностях, жанрах («творческий разогрев»).
3. Проверка домашнего задания.
4. Освоение одной или двух форм творческого музицирования.
5. Слушание и художественный разбор музыкальных образцов.
6. Подведение итогов урока.

## ***4. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.***

Формами мониторинга являются контрольные уроки, концерты, демонстрации записей с результатами детского творчества.

## ***5. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации.***

1. В курсе обучения данной дисциплины предусмотрены следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: в конце первого полугодия контрольный урок, в конце второго полугодия учебного года экзамен в форме отчетного концерта с показом детских авторских сочинений.
2. Критериями оценки будут являться следующие показатели: на оценку «хорошо» учащиеся должны продемонстрировать знание теории по настоящему предмету, на оценку «отлично» учащиеся должны участвовать в отчетных концертах с показом собственных сочинений.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гнесин М. «Начальный курс практической композиции». - М., 1962.
2. Островский А. «Элементарная теория музыки». - М., 1980.
3. Чулаки М.А. «Основные принципы аранжировки». - М., 1978.
4. Шатковский Н. «Методика детской импровизации». - Л., 1983.