

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Московская городская объединенная
детская школа искусств «Измайлово»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
ГБУДО г. Москвы
«МГОДШИ «Измайлово»

Протокол № 5
от « 30 » _____ 08 _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБУДО г. Москвы
«МГОДШИ «Измайлово»

И.Е. Фомичева
« 30 » _____ 08 _____ 2019 г.

Дополнительная общеобразовательная
предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства

«Народные инструменты»

В.00 Вариативная часть

Учебный предмет

В.00.УП.04 Композиция

Москва – 2019 г.

Разработчик: **В.П.Мелехин**, преподаватель Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства (техникума), профессор Московского государственного университета культуры и искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **С.М.Пелевина**, научный сотрудник Института развития образования в сфере культуры и искусства

Редакция:

И.С. Мартынова, методист ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Измайлово"

Е.А.Геллер, преподаватель класса композиции ДМШ им. Л.Н. Власенко, структурного подразделения ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Измайлово"

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 образовательной организации 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

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам.

VI. Учебно-методическая и нотная литература

I. 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 общеобразовательным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».

Содержание учебного предмета «Композиция» направлено на развитие потенциальных музыкально-творческих способностей учащихся, их музыкально-образной фантазии, музыкального мышления, на постижение способов и умений развития музыкально-тематической мысли, познание самого процесса сочинения музыки (от ее начального этапа – музыкальной идеи, далее, через процесс развития - до организации всей формы сочинения в целом).

Данный предмет дает детям и подросткам возможность самим создавать музыку, вкладывая в процесс ее сочинения свои мысли, чувства, эмоции с последующим ее собственным исполнением. Занятия музыкальной композицией формируют способности быстрого принятия решения, быстрой реакции, реагирования на те или иные музыкальные идеи.

Само сочинение музыки, как способ выражения (сочинения музыки в процессе исполнения), не возможна без знания законов и методов развития музыкального материала. Процесс постижения законов музыкально-импровизационного творчества и сочинение музыки длительный и трудный, требует системных занятий. Даже скромные попытки, сделанные в этом направлении, приносят большую образовательную пользу. Учащиеся начинают лучше понимать логику формы музыкального произведения композиторов, чьи произведения они исполняют, проникаются процессом драматургического развития музыкального материала – от начальной идеи до

конечного результата, осознают способы и средства развития музыкальной мысли, законы гармонии, мелодического развития и пр.

Предварительная работа в классе композиции может начинаться очень рано, начиная с подготовительной группы и далее - с 1 класса (в зависимости от природных данных и потенциальных ярких способностей некоторых детей). Данная программа предполагает занятия импровизацией и сочинением с 5 класса, когда уже есть некоторые начальные игровые навыки и слуховой опыт.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» составляет: при 8-летнем сроке обучения 4 года (с 5 по 8 класс), при 5-летнем сроке обучения – 3 года (с 3 по 5 класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Таблица 1

Срок обучения/кол-во часов	5-8 классы	3-5 классы
Максимальная нагрузка в часах	132	99
Количество часов на аудиторную нагрузку	66	49,5
Количество часов на внеаудиторную (самост.) работу	66	49,5
Недельная аудиторная нагрузка в часах	0,5	0,5
Самостоятельная работа (часов в неделю)	0,5	0,5
Количество часов на аудиторную нагрузку	66	49,5
Количество часов на внеаудиторную (самост.) работу	66	49,5
Недельная аудиторная нагрузка в часах	0,5	0,5
Самостоятельная работа (часов в неделю)	0,5	0,5

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Рекомендуемая продолжительность урока – 0,5-1 академического часа

Индивидуальная форма занятий способствует лучшему пониманию и контакту преподавателя и ученика, создает больше возможностей для его развития и постижения импровизационного искусства.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

обеспечение музыкально-художественного, эстетического развития детей и подростков, формирования их личности, взглядов на окружающий мир, понимания ими процесса создания музыкальных сочинений через собственное творчество, получение ими необходимых творческих знаний, умений и навыков.

Задачи:

1) Создание условий каждому учащемуся для наиболее полноценного формирования знаний и умений в области импровизации и сочинения.

2) Развитие гармонического (вертикального) и мелодического (горизонтального) мышления с точной слуховой ориентацией.

Постижение на практике процессов гармонической и мелодической разработки характерного по стилистике музыкального материала.

3) Построение поэтапного развития образа от начальной идеи до итогового результата.

В занятиях импровизацией и сочинением с пианистами идет детальная проработка типов и видов фортепианной фактуры с дальнейшим использованием элементов этой фактуры в построении собственной импровизации и формирование умения фактурного заполнения звукового объема. В занятиях с духовиками и учащимися других специальностей разрабатываются приемы развития мелодических линий, устанавливаются связи этих линий с гармонией, происходит разработка звукового диапазона исполнения, формирование навыков метроритмического оформления стилей и штрихов, точности исполнения. Особое значение придается развитию

разработочных эпизодов, построению разных видов кульминаций, насыщению динамики развития образно-смысловой драматургией.

4) Развитие скоростного музыкального мышления с активной адекватной звуковой реакцией, точного виртуально-звукового предслышания дальнейшего реального звучания музыки, развитие хорошего и правильно-организованного метроритмического чувства и ощущения свингования джазового времени.

5) Воспитание умения владеть своим психологическим состоянием при исполнении собственных сочинений.

Данные задачи важны в образовательном процессе, так как они стимулируют творческий поиск учащихся, демонстрируя эталон исполнения, дополнительно развивая творческое воображение и правильный вкус, что важно в постижении различных жанров и стилей джаза.

7) Выявление и подготовка детей, способных к продолжению обучения на ступени профессионального образования.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Композиция»

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

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

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

- **словесный** (объяснение, разбор, беседа, диалог);
- **наглядный** (показ, демонстрация приемов импровизационного развития с повтором показанного учащимся, совместная игра с педагогом);
- **аналитический** – используется в сочинениях (сравнение с подобными жанрами, с подобной формой, с подобным принципом развития, похожих особенностей метроритмического оформления, регистрового и динамического оформления, образного содержания и т.д.);
- **практические творческие упражнения** – коллективные и индивидуальные, с проработкой и повтором отдельных частей, делением целого произведения на более мелкие составные части для подробной проработки и последующей организации их в единое целое;
- **совместная деятельность педагога и ученика:**
 - *прослушивание записей* выдающихся исполнителей с целью получения наглядного слухового музыкально-импровизационного опыта, посещение концертов выдающихся исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития.

Данные встречи стимулируют учебный процесс, обостряют все стороны желания и познания учащимися импровизационного и композиторского мастерства, к уровню которого нужно стремиться;

- **индивидуальные методы обучения** - учет возрастных особенностей ребенка, черт его характера, психики, эмоциональности, желания заниматься данным видом творчества, его воли и работоспособности.

Предложенные методы работы в классе композиции являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных практических методиках (отечественных и зарубежных) и сложившихся традициях обучения композиции.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Композиция» должны иметь площадь не менее 6 кв.м., а по возможности и более, звукоизоляцию, в наличии должна быть звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура, набор различных инструментов.

В образовательной организации должны быть созданы соответствующие условия для содержания и своевременного обслуживания музыкальных инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Основы импровизации и сочинения», на максимальную, аудиторную и самостоятельную нагрузку учащихся:

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Срок обучения 8 лет

Таблица 2

Класс	Распределение по годам обучения							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Продолжительность учебных занятий (в неделях)					33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)					0,5	0,5	0,5	0,5
Количество часов на внеаудиторные занятия (в неделю)					0,5	0,5	0,5	0,5
Максимальная нагрузка в год					33	33	33	33

Таблица 3

Класс	Распределение по годам обучения				
	1	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)			33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)			0,5	0,5	0,5
Количество часов на внеаудиторные занятия (в неделю)			0,5	0,5	0,5
Максимальная нагрузка в год			33	33	33

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, музыкальных и драматических театров, концертных залов), творческих мероприятий;
- участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательной организации, конкурсах, молодежных джем-сейшенах, творческих детских и молодежных объединениях и пр.

2. Требования по годам обучения

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

Особенностью данной программы является то, что основным

принципом обучения является акцент на воспитании:

специфического мышления, отличного от академического мышления, связанного с особенностью эстрадного и джазового исполнительства,

особого ощущения игрового времени,

точности и безошибочности инструментального музыкально-звукового выражения, в том числе, и в спонтанной музыкальной импровизационной мысли, наполнения ее образным содержанием в свободном временном ощущении,

быстроты и точности реакции на драматургические решения в процессе развития музыкального тематизма,

правильно выраженной стилевой фразировки и точной стилистической метроритмической манеры исполнения.

Годовые требования

Общий объем необходимых теоретических и практических знаний учащихся

I. Буквенное и цифровое обозначение отдельных звуков и аккордов (варианты обозначений)

- а) обозначение отдельных звуков,
- б) обозначение трезвучий,
- в) обозначение септаккордов,
- г) обозначение аккордов с побочными и замещенными тонами.

II. Принципы альтерации аккордовых тонов

III. Замена аккордов (принципы)

- а) замена мажорных и минорных трезвучий,
- б) малого мажорного септаккорда,
- в) замена аккордов в соединении гармонических функций (D-T, S-T),

IV. Гармонизация мелодий

1. Средства гармонизации:

- а) в основной тональности, в измененной тональности;

б) применение всех видов аккордов и септаккордов в различных комбинациях;

в) представление отдельных звуков мелодии аккордовыми и неаккордовыми;

г) представление каждого звука аккорда тоникой, терцией, квинтой и т.д.;

2. Примеры гармонизации:

а) диатонической мелодии,

б) мелодии однотональной с элементами отклонений,

в) мелодии с модуляциями и отклонениями.

V. Гармонические последовательности с применением всех видов септаккордов

а) простейшие гармонические обороты: V–I; II–V; II–V–I; I–IV–I; I–VI–I; VI–VI^b–V; II–II^b–I; IV–IV[#]–V; VI–II–I; III–VI–II–V и др. Данные гармонические обороты изучаются в мажоре и миноре: как в виде аккордовых гармонических последовательностей, затем – в виде мелодических фигураций по звукам тех же септаккордов, обязательно в стилистическом метроритмическом контексте;

б) гармонические схемы частей А и В в пьесах, построенных по схемам: АВ, АВА, ААВА, в двухчастных, трехчастных простых формах, иных по строению формам;

Сочинение собственных мелодий на основе данных гармонических схем.

VI. Приемы мелодического развития импровизации

1. Применение неаккордовых звуков:

а) вспомогательные звуки,

б) проходящие звуки,

в) соединение вспомогательных и проходящих звуков в различных видах разработки. Приемы полифонизации.

2. Применение диатонических и хроматических построений, параллельных интервалов в секвенционных комбинациях.

3. Применение хроматической гаммы и ее элементов.

4. Построение мелодической импровизации по вертикали и горизонтали:

а) использование звуков аккордовой вертикали, всех видов мажорных и минорных гамм, аккордовых звукорядов, ладов, пентатоник, входящих в проекцию данных гармоний и применяемых при вертикальном мелодическом мышлении;

б) при построении импровизации по горизонтали - применение тех же вышеперечисленных гамм и звукорядов, но, в зависимости, от внутрिलाдовой и иной организации горизонтали - мажорной, минорной или иной ладогармонической и аккордовой направленности горизонтали (например, если тоника мажорная, применяют гаммы: натуральная мажорная и блюзовая; если – минорная, то гамма – гармоническая, блюзовая или уменьшенная (тон–полутон)).

Примерный образец составления плана работы класса композиции

Распределение учебного материала по годам обучения и формам работы

для учащихся со сроком обучения 8 (9) лет

	Дидактические единицы	Примерное содержание самостоятельной работы	Формы текущего контроля
1 год обучения			
Развитие чувства ритма и гармонического слуха через игру в ансамбле	Основные длительности. Исполнение простейших ритмических формул. Диатонические ступени тональностей. Знакомство с понятиями: «лад», «мажор», «минор», «трезвучие», «тоника», «субдоминанта» «доминанта». Игра гармонических последовательностей: I- IV; I-II-V-I; I-VI-II-V-I трезвучиями в тональностях До мажор, Фа мажор; ля-минор, ре-минор в ансамбле.	Игра интервалов, ладов, трезвучий и последовательностей аккордов в тональностях До мажор, Фа мажор; ля-минор, ре-минор.	Академические концерты в течение года, контрольный урок в конце учебного года
Развитие теоретических знаний	Знакомство с частями мелодии: «мотив», «фраза», «предложение». Знакомство с простой трёхчастной формой, с понятием «реприза». Знакомство с различными музыкальными жанрами: «марш», «полька», «вальс».	Закрепление теоретических знаний, полученных на уроке	
Развитие первичных навыков сочинения	Освоение простейших приёмов записи музыкальных произведений. Знакомство с понятием «образ». Сочинение контрастных тем (мелодий) в мажорных и минорных тональностях. Сочинение музыкальных фрагментов (мотив, фраза, предложение) в различных размерах (2/4, 3/4, 4/4, 6/8), в различных жанрах	Игра простейших аккомпанементов к заданным мелодиям.	
2 год обучения			
Развитие гармонического мышления	Исполнение основных гармонических последовательностей в тональностях До, Фа, Си-бемоль мажоре и в ля, ре, соль миноре. Распознавание этих последовательностей на слух.	Освоение и игра гармонических последовательностей	Академические концерты

и начальных навыков импровизации			в течение учебного года. Контрольный урок в конце II четверти. Зачет в конце учебного года.
Развитие теоретических знаний	Знакомство с простой 3-хчастной формой, понятием контрастной середины. Знакомство с понятиями «вступление», «заклучение», «кульминация». Знакомство с понятием «музыкальная фактура», изучение различных способов изложения музыкального материала. Знакомство с жанрами «колыбельная», «прелюдия»	Закрепление теоретических знаний, полученных на уроке	
Развитие навыков сочинения	Сочинение пьес в трехчастной форме с использованием контрастной середины. Усложнение фактуры. Варьирование темы. Проведение мелодии в нижнем голосе.	Игра аккомпанементов к заданным мелодиям с использованием видов фактуры, пройденных на уроках. Простейший музыкальный анализ произведений, написанных в трехчастной форме	
Развитие навыков тембрового мышления	Знакомство с выразительными возможностями струнных (скрипка и т.д.) и духовых (флейта и т.д.). Сочинение медленных пьес (колыбельная, прелюдия и т.д.) для струнных и духовых с фортепиано.	Прослушивание и анализ произведений для струнных и духовых с фортепиано	
3 год обучения			
Развитие теоретических знаний	Знакомство с понятиями «изменённая реприза», «каденция» Знакомство со старинными танцами (менуэт, гавот и т.д.) Знакомство со сложной трёхчастной формой, формой рондо. Знакомство с жанрами «ноктюрн», «романс», «песня без слов»	Закрепление теоретических знаний, полученных на уроке	Академические концерты в течение учебного года.
Развитие навыков сочинения	Сочинение пьес в простой трёхчастной форме с изменённой репризой. Сочинение пьес в жанрах старинных танцев Сочинение в сложной трёхчастной форме и форме рондо. Понятие полифонического развития.	Сочинение музыкальных фрагментов в пройденных на уроке формах и жанрах	Контрольный урок в конце II четверти. Зачет в конце учебного года..
Развитие	Понятие о лирическом образе, образах природы. Понятие «напевность»	Сочинение музыкальных	

воображения.	как выразительная особенность лирических пьес. Сочинение для струнных и духовых с фортепиано с использованием образных возможностей тембра.	фрагментов для различных инструментов с постановкой разных образных задач	
4 год обучения			
Развитие теоретических знаний	Знакомство с вокальным изложением и особенностями фактуры аккомпанемента. Знакомство с контрастной и имитационной полифонией. Знакомство с сонатной формой (контрастность образов по тематизму, тональности, фактуре, понятие главной и побочной тем)	Закрепление теоретических знаний, полученных на уроке	Академические концерты в течение учебного года. Зачет или концерт в декабре.
Развитие навыков работы с текстом	Знакомство с особенностями стихотворений, используемых для сочинения вокальной музыки. Развитие навыков подбора текста	Подбор стихотворений для занятий на уроке.	Зачет в конце учебного года.
Развитие навыков тембрового мышления	Знакомство с возможностями голоса. Вокальные диапазоны. Образность, доступная вокальной музыки.	Анализ предложенных преподавателем вокальных сочинений	
Развитие навыков сочинения	Сочинение песен и романсов. Сочинение двухголосных полифонических пьес в форме старинных танцев и инвенций. Сочинение программных пьес в простой и сложной трехчастной формах. Работа с образами природы, животных и человека.	Сочинение музыкальных фрагментов для различных инструментов с постановкой разных образных задач	

Примерный образец составления плана работы класса композиции

Распределение учебного материала по годам обучения и формам работы
для учащихся со сроком обучения 5 (6) лет

Раздел учебного предмета	Дидактические единицы	Примерное содержание	Формы текущего
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------

		самостоятельной работы	контроля
1 год обучения			
Развитие чувства ритма и гармонического слуха через игру в ансамбле	Основные длительности. Исполнение простейших ритмических формул. Диатонические ступени тональностей. Знакомство с понятиями: «лад», «мажор», «минор», «трезвучие», «тоника», «субдоминанта» «доминанта». Игра гармонических последовательностей: I- IV; I-II-V-I; I-VI-II-V-I трезвучиями в тональностях До мажор, Фа мажор; ля-минор, ре-минор в ансамбле.	Игра интервалов, ладов, трезвучий и последовательностей аккордов в тональностях До мажор, Фа мажор; ля минор, ре минор.	Академические концерты в течение учебного года. Контрольный урок в конце II четверти. Зачет в конце учебного года.
Развитие теоретических знаний	Знакомство с частями мелодии: «мотив», «фраза», «предложение». Знакомство с простой трёхчастной формой, с понятием «реприза». Знакомство с различными музыкальными жанрами: «марш», «полька», «вальс». Знакомство с простой 3-хчастной формой, понятием контрастной середины. Знакомство с понятиями «вступление», «заключение», «кульминация».	Закрепление теоретических знаний, полученных на уроке	
Развитие первичных навыков сочинения	Освоение простейших приёмов записи музыкальных произведений. Знакомство с понятием «образ». Сочинение контрастных тем (мелодий) в мажорных и минорных тональностях. Сочинение музыкальных фрагментов (мотив, фраза, предложение) в различных размерах (2/4, 3/4, 4/4, 6/8), в различных жанрах	Игра простейших аккомпанементов к заданным мелодиям.	
Развитие навыков тембрового мышления	Знакомство с выразительными возможностями струнных (скрипка и т.д.) и духовых (флейта и т.д.). Сочинение медленных пьес (колыбельная, прелюдия и т.д.) для струнных и духовых с фортепиано.	Прослушивание и анализ произведений для струнных и духовых с фортепиано	
2 год обучения			
Развитие	Знакомство с понятиями «изменённая реприза», «каденция»	Закрепление	Академические

теоретических знаний	Знакомство со старинными танцами (менуэт, гавот и т.д.) Знакомство со сложной трёхчастной формой, формой рондо. Знакомство с жанрами «ноктюрн», «романс», «песня без слов»	теоретических знаний, полученных на уроке	концерты в течение учебного года.
Развитие навыков сочинения	Сочинение пьес в простой трёхчастной форме с изменённой репризой. Сочинение пьес в жанрах старинных танцев Сочинение в сложной трёхчастной форме и форме рондо. Понятие полифонического развития.	Сочинение музыкальных фрагментов в пройденных на уроке формах и жанрах	Контрольный урок в конце II четверти. Зачет в конце учебного года..
Развитие воображения.	Понятие о лирическом образе, образах природы. Понятие «напевность» как выразительная особенность лирических пьес. Сочинение для струнных и духовых с фортепиано с использованием образных возможностей тембра.	Сочинение музыкальных фрагментов для различных инструментов с постановкой разных образных задач	
3 год обучения			
Развитие теоретических знаний	Знакомство с вокальным изложением и особенностями фактуры аккомпанемента. Знакомство с контрастной и имитационной полифонией. Знакомство с сонатной формой (контрастность образов по тематизму, тональности, фактуре, понятие главной и побочной тем)	Закрепление теоретических знаний, полученных на уроке	Академические концерты в течение учебного года. Зачет или концерт в декабре. Зачет в конце учебного года.
Развитие навыков работы с текстом	Знакомство с особенностями стихотворений, используемых для сочинения вокальной музыки. Развитие навыков подбора текста	Подбор стихотворений для занятий на уроке.	
Развитие навыков тембрового мышления	Знакомство с возможностями голоса. Вокальные диапазоны. Образность, доступная вокальной музыки.	Анализ предложенных преподавателем вокальных сочинений	
Развитие навыков	Сочинение песен и романсов.	Сочинение	

сочинения	Сочинение двухголосных полифонических пьес в форме старинных танцев и инвенций. Сочинение программных пьес в простой и сложной трехчастной формах. Работа с образами природы, животных и человека.	музыкальных фрагментов для различных инструментов с постановкой разных образных задач
-----------	---	---

**Примерный список произведений для музыкального анализа
учащимися 3 - 4 года обучения по 8(9) летней образовательной программе
и 2 - 3 обучения по 5(6) летней образовательной программе**

В.А.Моцарт Пьесы. Вариации. Сонатины, Сонаты. Песни.
Г.Гендель Сонаты для флейты, скрипки. Огранные концерты.
И.С.Бах Маленькие прелюдии и фуги. Двухголосные инвенции.
И.С.Бах Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах
И.С.Бах Сонаты и концерты для флейты, клавира, скрипки.
Л.Бетховен К Элизе. Сонатины, Сонаты.
М.Глинка Романсы и песни. Пьесы
П.Чайковский Детский альбом
Р.Шуман Альбом для юношества
Р.Шуман Пьесы из «Карнавала»
С.Прокофьев Детская музыка
Ф.Мендельсон Песни без слов. Скрипичный концерт
Ф.Шопен Прелюдии. Вальсы. Полонезы. Ноктюрны
Ф.Шуберт Музыкальные моменты
Э.Григ Пьесы из Лирических тетрадей

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки:

знание основ композиции, формообразующих элементов, общих принципов развития исходного материала (мотива и его развития), фразировки;

знание особенностей артикуляции, акцентирования;

освоение импровизационных технологий и принципов их организации;

освоение различных ритмических, гармонических, мелодических моделей;

навыки транспонирования (секвенцирования);

навыки игры по слуху.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Композиция» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащегося в конце каждого учебного года. В выпускном классе промежуточная аттестация может проходить в конце 1 полугодия.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера, выступления на конкурсах и фестивалях, отчетных концертах образовательной организации.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и график проведения промежуточной аттестации по предмету «Композиция» образовательная организация устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть контрольный урок, зачет, а также

прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценок

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполненное импровизационное соло, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;
4 («хорошо»)	оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (неточностями в техническом плане и в художественно-содержательном смысле);
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: ошибки в форме сочинения, неуверенная и малохудожественная смысловая игра, отсутствие свободы в инструментальном изложении, непонимание идеи, стиля, жанра;
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков: невыученная, приближительная и неточная игра, отсутствие штрихов, неподготовленная инструментальная база, ошибки и путаница в понимании формы, отсутствие системной домашней работы, плохая посещаемость аудиторных занятий;
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обзор тем классных занятий для импровизиционного обучения (с вариативностью формы подачи материала при учете возрастных категорий учащихся)

1. **Игровое время.** Его условность. Кодированное время и время «свободное». Понимание психологии игрового времени. Понятие сосуществования в одновременности прошлого, настоящего и будущего времени в процессе игры. Временное поле, его энергетика, его понимание. Организация игрового времени в стилях и жанрах. Понятие фразировочного времени. Движение времени – его проекция. Понятие полиметрии, полиритмии. Соединение различных времен. Временные фазы в импровизиционном развитии. Их соединение и стилевые закономерности. Драматургия развития игрового времени. Понятие метроритмической прогрессии. Форма и время.

2. **Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса.** Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизиционном процессе. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального тематического импульса – темы в последующих этапах. Проекция драматургического и образного развития от начальной идеи до итогового результата.

3. Принципы развития музыкального материала. Конструктивные и драматургические принципы. Универсализм их применения в различных типах и видах музыкального процесса. Их классификация. Основные принципы и производные от них. Применение в композиторском творчестве детей принципов: повтора, объединения, дробления, расширения, сокращения, одинаковости начал и разности продолжения, разности начал и одинаковости окончания и многих других (специальная тема изучения).

4. Принцип вертикального мышления. Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Иная звуковая организация вертикали. Развитие вертикали: по принципу усложнения, по принципу упрощения. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое организация и развитие вертикали. Способы, приемы и т.д. Стилиевые и жанровые особенности развития вертикали в музыке. Соединение вертикали с горизонталью. Драматургия вертикального мышления

5. Принцип горизонтального мышления. Типы и виды горизонталей. Развитие горизонтали во времени. Ладовая и иная организация горизонталей. Диалектика взаимодействия двух и более горизонтальных линий. Полифоническая горизонталь. Метроритмическое развитие горизонталей в различных музыкальных стилях. Драматургические особенности развития горизонталей. Горизонталь и вертикаль – соединение и взаимодействие.

6. Формообразование. Музыкальная форма как результат процесса и как «стабильная» модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы. Форма и содержание. Форма и художественная мера. Типы и виды музыкальных форм. Стил и форма. Форма и жанр. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. «Нарушающие» процессы формообразования. Приемы расширения и сокращения формы. Влияние времени на процесс формообразования.

7. Драматургические принципы развития. Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. Драматургические модели становления художественного образа. Драматургическая интрига, драматургический конфликт. Стимулирующие драматургические импульсы развития. «Созидающие» и «разрушающие» драматургические приемы. Кульминация. Типы и виды кульминаций. Стратегия и тактика драматургического развития в импровизации, в импровизационной композиции. Влияние игрового времени на драматургические принципы развития.

8. Импровизационная композиция. Понятие и определение. Типы и виды композиций. Процесс планирования и создания (от начальной идеи до итогового результата). Частности - в концепцию общего. Понятие стилевой и жанровой композиции. Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов. Стабильные и мобильные элементы композиции. Формообразующие принципы композиции. И предполагаемое – художественный результат планируется, художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения. Роль своего индивидуального творческого метода в создании композиций.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Занятия композицией с детьми позволяют «запустить» творческий механизм мышления, способствует формированию скоростного мыслительного процесса, развивает умение учиться индивидуальному синтезированию общеизвестных элементов музыкальной ткани, развивает драматургическое мышление и интеллект.

Уроки композиции с детьми всегда носят сугубо индивидуально-личный целенаправленный характер по развитию природных способностей и возможностей данного ребенка, работы его психики и энергетики.

Системно выстроенная методика занятий имеет постепенно-накопительный характер. Именно в последовательности процесса

постепенного накопления знаний - залог качественного понимания в использовании тех или иных средств музыкальной выразительности и выражение этими средствами собственных мыслей, чувств, эмоций. Ребенок находит путь к себе, к собственному взгляду на мир музыки и выражения посредством музыки окружающего мира. Данный процесс не может проходить в спешке, с желанием у способных детей быстро получить тот или иной импровизационный результат, так как он нередко приводит к психологическим перегрузкам и срывам и дает обратный эффект - потерю интереса к занятиям, возникновению чувства неуверенности в себе.

При этом одновременно, на занятиях в классе идет постепенное познание жанров, стилей и других музыкальных направлений музыки, специфики ее исполнения. Только последовательное изучение стилей и жанров (от простых образцов до сложных примеров) дает качественное познание музыки.

Познание процессов развития музыки через ее сочинение позволяет понять многие возможности драматургического развития музыкального образа (например, в программной музыке), глубже усвоить саму логику развития музыкально-художественного смысла создаваемого учащимся произведения, развить хороший вкус, чувство художественной меры.

Основа индивидуальных занятий композицией - урок, его творческое наполнение, планирование, содержание. На уроке композицией важен сам процесс, степень взаимодействия педагога с учащимся в решении творческих и учебных задач. Психология урока, его творческая атмосфера нацелены на созидание, на желание помочь ребенку реализовать себя через интеллектуальный труд как необходимое условие достижения результата.

Процесс накопления знаний и навыков должен носить последовательный характер без ускорений, тем более, принудительных и авторитарных методов. Сам процесс познания должен осуществляться в интересах ребенка, приносить удовольствие и радость. Объяснение материала должно проходить на понятном ребенку и подростку языке, нужно

исключать большие теоретические рассуждения и больше заниматься практическими, реальными формами работы.

Педагог сам определяет форму занятий. При системных занятиях сочинением у учащихся должно правильно сформироваться распределение времени для занятий (в сочетании с другими занятиями в музыкальной и общеобразовательной организациях) и умение рационально использовать учебное время для нужного результата. К данной работе привлекаются родители, педагоги всех специальностей, помогая психологически и организационно ребенку.

Главная творческая задача преподавателя по предмету «Композиция» - сделать занятия увлекательными, интересными и практически-результативными, внести дух здоровой соревновательности, например, в сочинении музыки на один и тот же сюжет, на одну и ту же музыкальную идею и др.

Знание жанров музыки, их развитие, время и условия создания различных сочинений, определение особенностей стилевой интерпретации и манеры исполнения выдающихся музыкантов-исполнителей также входит в задачи образовательного процесса класса композиции. Проанализировать прослушанную аудио запись, обсудить ее содержание, образный строй, художественную ценность сочинения и высказать свое мнение в коллективном обсуждении - естественная повседневная работа преподавателя и ученика. Преподаватель (в продолжение классной работы) рекомендует образцы музыки для домашнего прослушивания и оценки прослушиваемого. Далее, полезно в классе, совместно с учениками:

проанализировать форму данного произведения, отметить чередование и взаимодействие крупных и мелких разделов формы (частей), вставные сольные эпизоды,

логику развития музыкальной мысли, обсудить различные варианты возможного развития образа в данном сочинении и музыкально-выразительные средства, которыми пользуется композитор, исполнитель,

тональный план сочинения, тонально-гармонические модуляции и отклонения,

особенности фактурного изложения, фонические краски, метроритмическую основу, реализацию художественной идеи и многое другое.

Этому необходимо учить детей - будущих исполнителей и слушателей.

Затем, если работа продолжается, дать возможность детям самим продумать первооснову предложенного музыкального материала сначала самостоятельно дома (если есть достаточный опыт), затем проработать его подробно в классе с педагогом и определить варианты ее развития. Такой порядок работы практикуется в основном в средних и старших классах.

Техническая сторона исполнения сочиненных учащимися произведений зависит от уровня владения ими инструментом, успехов их индивидуальных занятий в классе специальности от техники исполнения гамм, различных упражнений, специальных этюдов, пьес, различной классной штриховой работы, способов качественного звукоизвлечения, работа над динамикой, метроритмической организации игры. В учебном процессе все взаимосвязано.

Одним из важных направлений работы в классе композиции на протяжении всех лет обучения является:

развитие правильной ориентацией в гармонии, точного интонационного выражения своих музыкальных мыслей,

владение разнообразным ладо-гармоническим языком, чистотой инструментального интервального воспроизведения,

понимание логики функциональных гармонических взаимоотношений, значения модуляций и отклонений в процессе динамического развития формы, регистрово-фонического оформления музыкального материала,

развитие способности быстро принимать творческие решения по ходу развития музыкального образа.

Все это невозможно сделать без хорошо развитых параметров слуха (гармонического и мелодического), развитой памяти - всех ее видов, метроритмического чувства и ощущения игрового времени. Системно работать над развитием всех вышеперечисленных сторон - задача всего учебного процесса. Необходимо знание закономерностей кварто-квинтового круга, особенностей мажора и минора, диатоники и хроматики, интервалики и аккордики и многого другого для безошибочной ориентации в тональностях с разным количеством знаков, гармонических схем без определенного тонального центра. Конечно, это задача не одного года и не одного предмета, это общая задача комплекса предметов, в который входят: сольфеджио, элементарная теория музыки, музыкальная литература, ансамбль, оркестр, специальность и конечно - композиция.

Практика работы класса композиции требует опережения освоения многих музыкальных знаний для практической работы в классе (многие темы, например, по сольфеджио и теории музыки по учебному плану изучаются позже). Так, например, уже с самого начала необходимо знание разного вида гамм и интервалов, понимание логики простых гармонических взаимоотношений в мажоре и миноре, в таких функциональных соединениях, как: I-V-I, I-IV-I, II-V, II-V-I, II-V-VI-I, III-VI-II-V-I.

В метроритмическом развитии детей работа должна начинаться уже с первого дня, опираясь на возможности их природных метроритмических данных и нужной обязательной коррекцией тех или иных слабых сторон (если в этом есть острая необходимость). Главное - сформировать правильное понимание устойчивого и ровного игрового времени пьесы, определенного стабильного ощущения заданного темпового времени исполнения. Особая серьезная работа необходима над освоением особых видов деления длительностей, развития ритмической фантазии. В помощь данной работе можно применять метроном.

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для репетиционной работы по освоению искусства импровизации и сочинения - хорошо использовать музыкальный джазовый материал – темы с гармоническим подтекстом, напечатанные сборники (150 сборников) в строях С, Еb, В; методики игровой системы: «минус один» авторов Дж. Аберсольда и Л. Леонарда, а также темы из изданных сборников джазовых и эстрадных тем Real Books зарубежных и российских авторов, сборники (с аудио приложениями) со «снятыми» записанными импровизационными соло выдающихся джазовых и эстрадных мастеров-инструменталистов и вокалистов.

Можно использовать разработанные методические сборники по работе с импровизационной фактурой аккомпанемента, что будет очень полезно пианистам для игры в ансамбле. Одновременная польза от этой работы и для изучения гармоний и для игры в аккомпанементе в ансамбле, изучения и правильного исполнения аккомпанемента в разных джазовых стилях: свинга, фанки, латино, би-боп, фьюжн, соул и множества других эстрадных и джазовых стилей.

Особой формой работы в классе импровизации являются занятия по отработке скэт вокальной импровизации, которая требует своего особого методического обеспечения и своих педагогов. Следует активно поощрять любую возможность вокального исполнения самими инструменталистами.

Рекомендуемая литература

1. Сочинение. Программа для музыкальных школ и школ искусств. Составитель Г.П. Дмитриев.
2. М.Ф. Гнесин Начальный курс практической композиции.-Музгиз, 1941
3. Аркадьев М. «Временные структуры новоевропейской музыки». М., 1992
4. Богусевич О. «Импровизация в музыкальной школе», М. 2008
5. Мясоедов А.Н. «Учебник гармонии», М., 1980
6. Шульгин Д. «Теоретические основы современной гармонии (методические разработки для музыкальных училищ), М., 1984

