

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА им. М.М. ИПОЛИТОВА-ИВАНОВА
города РОСТОВА - НА- ДОНУ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Предметная область
ПО.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
ФОРТЕПИАНО**

**По учебному предмету В.07
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ (СОЧИНЕНИЕ)
8 (9) - летний срок обучения**

Разработчик программы:
член Союза композиторов РФ,
преподаватель музыкально –
теоретических дисциплин
Дремлюга С.В.

г. Ростов-на-Дону
2021 г

<p>«Рассмотрено»</p> <p>Методическим советом МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова - Иванова</p> <p>дата рассмотрения <u>26.08.2021 г.</u></p>	<p>«Утверждаю»</p> <p>Директор МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова - Иванова</p> <p> Е.В. Немирова</p> <p>дата утверждения <u>26.08.2021 г.</u></p>
---	--

Разработчик программы:

Дремлюга Светлана Витальевна - преподаватель теоретических дисциплин
МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова - Иванова,
член Союза композиторов России

Рецензенты:

Г.Н. Гонтаренко – композитор, доцент РГК (академия) им. С.В. Рахманинова
(1992), и.о. профессора кафедры теории музыки и композиции,
Заслуженный деятель ВМО России

В.Г. Коваленко – кандидат искусствоведческих наук, преподаватель кафедры
теории музыки и композиции РГК (академия) им. С.В. Рахманинова

Рецензия

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального искусства ПО.01.УП.03. «Основы композиции» для учащихся детских музыкальных школ, разработанную преподавателем теоретических дисциплин МБОУ ДОД ДМШ им.Ипполитова-Иванова г.Ростова-на-Дону Дремлюгой С.В..

Программа учебного предмета «Основы композиции» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано».

Срок реализации программы 4(5)года при 8(9)-летнем сроке обучения.

Представленная программа содержит основные требования по классам, требования к уровню подготовки учащихся, формы и методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, включающего рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося, список рекомендуемой литературы. Тематический план включает в себя не только необходимую схему форм работы, но и самостоятельную работу учащихся по совершенствованию искусства композиции.

Актуальность программы состоит в том, что преподаватель Дремлюга С.В. учитывала не только требования ПО.01.УП.03. «Основы композиции» для учащихся музыкальных школ, но и основывалась на своём многолетнем опыте работы с детьми, с разными исходными музыкальными данными и возможностями. Успех работы непосредственно зависит от дифференцированного подхода в обучении.

Данная программа была рассмотрена и одобрена преподавателем кафедры теории музыки и композиции РГК (академии) им. С.В.Рахманинова Г.Н.Гонтаренко и рекомендована для практического применения в МБОУ ДОД ДМШ им. Ипполитова-Иванова г. Ростов-на-Дону.

Рецензент:

Гонтаренко

Гонтаренко Галина Николаевна,
доцент РГК (академии) им. С.В.Рахманинова,
и.о. профессора кафедры теории музыки и
композиции, заслуженный деятель искусств
республики Северная Осетия-Алания

Рецензия

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального искусства ПО.01.УП.03. «Основы композиции» для учащихся детских музыкальных школ, разработанную преподавателем теоретических дисциплин МБОУ ДОД ДМШ им.Ипполитова-Иванова г.Ростова-на-Дону Дремлюгой С.В..

Программа учебного предмета «Основы композиции» разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано».

Срок реализации программы 4(5)года при 8(9)-летнем сроке обучения.

Задачи курса находятся в области развития гармонического (вертикального) и мелодического (горизонтального) мышления, импровизационного образа от начальной идеи до итогового результата.

Представленная программа содержит основные требования по классам, требования к уровню подготовки учащихся, формы и методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, включающего рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося, список рекомендуемой литературы. Тематический план включает в себя не только необходимую схему форм работы, но и самостоятельную работу учащихся по совершенствованию искусства композиции.

Программой определены современные педагогические технологии для обеспечения достижения желаемого качества образования. Профессионализм программы позволяет «запустить» импровизационно-творческий механизм мышления, развить художественно-образное, драматургическое мышление и интеллект.

Данная программа была рассмотрена и одобрена преподавателем кафедры теории музыки и композиции РГК (академии) им. С.В.Рахманинова. В.Г.Коваленко и, рекомендована для практического применения в МБОУ ДОД ДМШ им. Ипполитова-Иванова г. Ростов-на-Дону.

Рецензент:

Коваленко Виктория Григорьевна,
кандидат искусствоведческих наук,
преподаватель кафедры теории музыки РГК
(академии) им. С.В.Рахманинова.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации 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 «Основы композиции» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства.

Содержание учебного предмета «Основы композиции» 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 даёт детям и подросткам возможность самим создавать музыку, вкладывая в процесс её сочинения свои мысли, чувства, эмоции с последующим её собственным исполнением.

Сочинение музыки не возможно без знания законов и методов развития музыкального материала. Процесс постижения музыкальных законов творчества длительный и трудный, требует системных занятий, как и сочинение музыки. 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 композицией с 5 класса, когда уже есть игровые навыки и слуховой опыт.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Основы композиции» составляет: при 8-летнем сроке обучения 4 года (с 5 по 8 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. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 0,5 часа (5-7 классы), 8-9 классы – 1 час.

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

4. 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 композиции.

2) Развитие гармонического (вертикального) и мелодического (горизонтального) мышления с точной слуховой ориентацией в разработке музыкального материала: народных тем, популярных мелодий и другого материала.

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

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

В занятиях композицией с пианистами идет детальная проработка типов и видов фортепианной фактуры с дальнейшим использованием элементов этой фактуры в построении собственных сочинениях и формирование умения фактурного заполнения звукового объема. 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.

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

6) Изучение творческого мастерства выдающихся композиторов (зарубежных и отечественных) для дальнейшего использования некоторых приемов в собственных сочинениях.

Данная задача особенно важна в образовательном процессе, так как она стимулирует творческий поиск учащихся, демонстрируя эталон исполнения, дополнительно развивая творческое воображение и правильный вкус, что важно в постижении различных жанров и стилей.

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

С особо одаренными детьми система занятий композицией может носить индивидуально-усложненный характер, как это позволяют их особые природные данные и способности: хороший относительный или абсолютный слух, высокоразвитое метроритмическое чувство, хорошая оперативная и долговременная память, быстрая художественная реакция, богатая образная фантазия, яркость воображения с желанием высказаться средствами

музыкального языка, хорошая инструментальная подготовка. Таким учащимся настоятельно рекомендуется заниматься композицией по особой, индивидуально разработанной программе.

5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Основы композиции»

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».

6. 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);
- **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 композиторов и исполнителей с целью получения наглядного слухового музыкально-импровизационного опыта, посещение концертов выдающихся исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития(в том числе и джазовых);

- *посещение* с учащимися концертов, творческое общение с музыкантами и сравнение своего уровня импровизационной игры с другими. 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 импровизации являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных практических методиках (отечественных и зарубежных) и сложившихся традициях обучения импровизационному творчеству и сочинению. Оба этих направления - импровизация и композиция - неразрывно связаны друг с другом в процессе познания и едины в творческой реализации.

7. 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 «Основы композиции» 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. По возможностям образовательной организации – отдельные оборудованные звуковой аппаратурой классы для самостоятельных занятий учащихся между основными уроками с педагогом для наработки навыков импровизационной игры, исполнения фрагментов сочиняемой музыки и всего произведения.

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 композиции и импровизации», на максимальную, аудиторную и самостоятельную нагрузку учащихся:

Таблица 1

Срок обучения - 8 лет (9лет)

Класс	Распределение по годам обучения				
	5	6	7	8	9
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	0,5	0,5	0,5	1	1
Количество часов на внеаудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	1	1
Максимальная нагрузка в год	49,5	49,5	49,5	66	66

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, джаз-клубов, музыкальных и драматических театров, концертных залов), творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, марафонов и др.);
- участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательной организации, фестивалях, конкурсах, 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:

- особого ощущения игрового времени,
- быстроты и точности реакции на драматургические решения в процессе развития музыкального тематизма.

Общий объем необходимых теоретических и практических знаний учащихся

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) приемы перегармонизации мелодической линии в целом и отдельных ее фрагментов.

2. Примеры гармонизации:

а) диатонической мелодии,

б) мелодии однотональной с элементами отклонений,

в) мелодии с модуляциями и отклонениями.

Гармонические последовательности с применением всех видов аккордов

а) простейшие гармонические обороты. Данные гармонические обороты изучаются в мажоре и миноре: как в виде аккордовых гармонических последовательностей.

Форма и анализ форм. Простые и сложные. 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.

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, целотонной гаммы, гаммы тон-полутон 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,

блюзовой гаммы, 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 внутриладовой 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).

Метроритмическое построение импровизаций (разработка)

а) простейшие ритмические рисунки и их развитие,

б) сложные ритмические рисунки и их развитие,

в) проекция метроритмического развития импровизации, его драматургия;

г) приемы полиритмии, полиметрии в различных стилях и жанрах, работа с переменными размерами.

Примерный тематический план

В программе «Основы композиции» не предусматривается строгого тематического планирования, так как процесс сочинения музыкального произведения у разных учащихся занимает разный промежуток времени. Однако, регулярные занятия с преподавателем, выявление ошибок и недочетов способствуют накоплению творческого материала и росту ученика, как музыканта профессионала.

5,6 классы - в процессе работы над сочинением небольших произведений (от периода до сложной трехчастной формы) ознакомить учащихся с выше изложенными творческими принципами и дать первоначальные навыки композиторского мастерства, полное овладение которыми является конечной целью дальнейшего обучения и всей последующей творческой работы студента-композитора. В частности, главное внимание должно уделяться овладению навыками:

а) формирование тематического материала,

б) сопоставление тем в произведении на основе различных видов контраста,

с) написания связующих построений.

- Весь период - изучение партитур, предложенных педагогом или выбранных самостоятельно, с позиций анализа тематизма, фактуры, особенностей языка, выразительных средств, драматургии сочинения, инструментовки. Чтение анализируемых партитур на фортепиано, сравнение со звучанием в записи. Импровизации – свободные и на заданную (избранную) тему. Тренировка навыков слухового анализа при прослушивании музыки в концертном исполнении или записи, индивидуальном или совместном музицировании. Пишутся произведения в этих формах.

7,8 классы - задачей является усвоение учащимися:

- а) навыков вариационного развития тематического материала, включая полифонические приемы, область применения которых должна постепенно расширяться;
 - б) приемов внутреннего тематического контраста произведений разнообразного типа;
 - в) приемов тематического и жанрового контраста между частями произведения сюитного типа при сохранении известного единства целого;
 - г) принципов использования народно-песенного материала, как тематической основы произведения;
 - е) основ хорового письма без сопровождения.
- Приобретение опыта сочинения все более крупных, развернутых, циклических форм, не забывая о полезности работы над миниатюрами. Весь период - изучение партитур, предложенных педагогом или выбранных самостоятельно, с позиций анализа тематизма, фактуры, особенностей языка, выразительных средств, драматургии сочинения, инструментовки. Чтение анализируемых партитур на фортепиано, сравнение со звучанием в записи. Импровизации – свободные и на заданную (избранную) тему. Тренировка навыков слухового анализа при прослушивании музыки в концертном исполнении или записи, индивидуальном или совместном музицировании. Пишутся произведения в этих формах.

9 классы - Овладение одной из высших музыкальных форм – сонатной формой, являющейся исторически оправдавшим себя средством наиболее полного воплощения многообразного жизненного содержания.

Целеустремленное действие, противопоставление контрастных образов, их взаимодействие, диалектичность развития - вот некоторые, наиболее характерные особенности, присущие содержанию произведений, написанных в сонатной форме. В художественно – техническом плане необходимо развивать у учащихся:

- а) умение сочетать завершенность контрастных тематических образований с непрерывностью изложения – на основе приобретенных навыков

охватывать большую форму в целом и рассматривать ее отдельные части не изолированно, а как этапы единого процесса развития.

b) умение широко пользоваться приемами развития тематического материала и создавать производные образования, существенно отличающиеся большой выразительностью от первоначальных. В частности, широкое применение полифонических приемов не только в разработках, но и в других частях сонатной формы, например, в измененных репризах или при усложнении сонатной формы путем вариационного развития.

с) навыки гармонического развития в тонально-неустойчивых построениях более крупного масштаба – в разработках сонатной формы – (составление тонального плана, выбор тематического материала для разработки и т.д.).

Наряду с работами в сонатной форме (в инструментальной музыке), продолжается работа по овладению развитыми формами хоровых и сольных вокальных произведений. Пишутся произведения в этих формах и жанр

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;

освоение импровизационных технологий и принципов их организации;

освоение различных ритмических, гармонических, мелодических моделей;

навыки транспонирования (секвенцирования).

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Основы композиции» 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 «Основы композиции» 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, 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 вертикально-горизонтальном развитии и оформлении импровизации, форме сочинения, неуверенная и малохудожественная смысловая игра, отсутствие свободы в инструментальном изложении, непонимание идеи, стиля, жанра;
2 («неудовлетворительно»)	комплекс серьезных недостатков:приблизительная и неточная игра, отсутствие штрихов, неподготовленная инструментальная база, ошибки и путаница в понимании формы квадрата, 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 композиции.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

1. Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса. Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном 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.

2. 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 музыкально-импровизационном и 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).

3. Взаимодействие принципов в импровизационном процессе. Возникновение и формирование развивающих принципов. Их разработка и применение. Драматургические выразительные возможности применения принципов. Индивидуальный творческий подход в разработке принципов. Принцип логики. Принцип парадокса. Взаимодействие противоположных принципов. Приемы и методы различных технологий развития принципов.

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. 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 стилях и жанрах джаза, рока и поп музыки. Драматургические особенности развития горизонталей. Горизонталь и вертикаль – соединение и взаимодействие.

6. Формообразование. Музыкальная форма как результат процесса и как «стабильная» модель импровизационного наполнения. Форма и содержание. Форма и художественная мера. Инерционные процессы. Типы и виды музыкальных форм. Стиль 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 импровизации. 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. Индивидуальная и коллективная импровизационная композиция. Понятие стилиевой и жанровой композиции. Особенности сочинения импровизационной композиции. Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов. Спонтанное и логическое в импровизационной

композиции. Стабильные и мобильные элементы композиции. Становление импровизационной композиции в игровом времени. Формообразующие принципы импровизационной композиции. Две модели развития художественной идеи в импровизационной композиции: спонтанное - художественный результат, итог спонтанных поисков и находок (не планируемого заранее). И предполагаемое – художественный результат планируется, художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения. Роль своего индивидуального творческого метода в создании импровизаций и композиций.

9. Организация самостоятельной работы учащихся по совершенствованию искусства композиции. Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию скоростных режимов мышления с оценкой и анализом успехов в импровизационном развитии для коррекции адекватной звуковой реализацией задуманного и ожидаемого. Дальнейшее совершенствование природных способностей – слуха, памяти, метроритмического ощущения для работы в разных звуковых и метроритмических комбинациях, стремление к индивидуальному музыкальному языку с чертами национальных традиций. Стратегия и тактика освоения учащимся различных стилей, жанров, направлений музыки. Использование современных технологий и методики компьютерного моделирования музыкального развития.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Занятия композицией с детьми позволяют «запустить» импровизационно-творческий механизм мышления. Только сам процесс сочинения и приобретенного опыта дает возможность ребенку ощутить свободу игрового творчества, позволяет раскрепоститься творческой фантазии и дает выход его парадоксальным идеям (в данном случае, музыкально-созидательного творчества), способствует формированию скоростного мыслительного процесса, развивает умение учиться индивидуальному синтезированию общеизвестных

элементов музыкальной ткани, развивает драматургическое мышление и интеллект.

Уроки импровизации 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 импровизацией и сочинением в классе идет постепенное познание жанров, стилей и направлений музыки, специфики ее исполнения. Только последовательное изучение стилей и жанров (от простых образцов до сложных примеров) дает качественное познание этой музыки. Индивидуальный подход необходим в выборе пьес для импровизационной разработки, данный подход тогда даст результат, когда педагог правильно и точно почувствует потребности ребенка, его возможности, построит правильную стратегию его развития, вызовет интерес к этому направлению музыки. Отбор музыкального материала происходит с учетом возрастных особенностей ребенка и возможности его восприятия той или иной музыки. Усложнения, и тем более, работа с трудными образцами музыкального материала – преждевременны и недопустимы.

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, позволяет лучше проникнуть в суть духа музыки, развить хороший вкус, чувство художественной меры.

Основа индивидуальных занятий импровизации - урок, его творческое наполнение, планирование, содержание. На уроке импровизации 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 композицией 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 «Основы композиции» - сделать занятия увлекательными, интересными и практически-результативными, внести дух здоровой соревновательности, например, в импровизации на одну и ту же тему, сочинения музыки на один и тот же сюжет, на одну и ту же музыкальную идею и др.

Учащиеся привлекаются к прослушиванию лучших музыкальных примеров в исполнении музыки. 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, если есть сольные импровизационные эпизоды, 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 (импровизационные соло),

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

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.

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

развитие импровизационного скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной, 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,

использование приемов перегармонизации,
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. В старших классах необходимо освоить более сложные альтерированные ладогармонические конструкции. 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).

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для репетиционной работы по освоению композиции- хорошо использовать музыкальный материал – народные темы с гармоническим подтекстом, произведения малых форм русских и западных композиторов.

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 стилях: в том числе и джазовых стилей.