

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени В.Ф. Одоевского»

«Утверждаю»

Директор ГБОУДОД г. Москвы

«ДМШ им. В. Ф. Одоевского»

Стржелинский Ю.Ю.

Приказ № 29 от 31.08.2020

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по учебному предмету

"ЮНЫЙ КОМПОЗИТОР"
Основы музыкальной композиции

(платное отделение)

Составитель
Семина Лидия Александровна,
преподаватель
ДМШ имени В.Ф.Одоевского

Москва 2020

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка
2. Цель и задачи учебного предмета
3. Формы работы и этапы обучения
4. Примерный тематический план.
5. Список учебной и методической литературы

Пояснительная записка.

Творческая деятельность имеет огромное значение для воспитания человека, умеющего преодолеть стереотипность мышления. Стремление к этой цели стимулирует активный поиск новых педагогических технологий, прежде всего, личностно-ориентированных методик обучения.

Музыкальное творчество развивает у людей слух, чувство ритма, память, чувство формы и ощущение инструмента. Учит глубже и тоньше понимать искусство. А главное, оно растит человека думающего, интеллектуального, наконец, духовного. Так формируется личность.

В общеобразовательных школах все дети учатся писать сочинения. Однако существующий порядок вовсе не предусматривает для них литературной профессии.

Большинство выпускников ДШИ вообще не будут профессиональными музыкантами, но умение работать творчески в той области, которую они выберут себе впоследствии, сохранится у них на всю жизнь.

Занятия по музыкальной композиции не имеют своей целью воспитание композиторов-профессионалов, главное здесь—расширение музыкального кругозора учащихся, качественно более высокая степень их подхода к явлениям музыкального искусства, более глубокое проникновение в суть музыкальных произведений, формирование, благодаря творчеству, положительно эмоциональных свойств человеческой личности.

Композиция часто становится связующим звеном между теоретическими и специальными дисциплинами.

Занятия музыкальным творчеством способствуют развитию интеллекта, расширению общеэстетического кругозора учащихся, выявлению взаимосвязи природных и жизненных явлений, межпредметных связей, развитию образного мышления и фантазии. А также способствуют раскрепощению, возникновению ощущения свободы, самостоятельности, повышению самооценки. Опыт показывает, что уроки композиции дают дополнительный импульс к занятиям на фортепиано и другом инструменте, при этом углубляется понимание структуры, формы музыкального произведения, музыкального языка; улучшается музыкальный слух и память, возрастает элемент самостоятельности при работе над произведениями других композиторов. Исполнение на сцене становится более раскованным и эмоциональным. Обучение, развивающее мышление, воображение, самовыражение и самообладание учащегося, доставляет радость творческого

музыцирования. Такое обучение способствует комплексному музыкальному воспитанию.

Работу над развитием творческих способностей, освоением основ музыкальной композиции можно начинать в любом возрасте, даже взрослым, и с различной формы работы. Главное, чтобы была потребность творить.

Программа рассчитана на детей различного возраста независимо от способностей и музыкальной подготовленности. Но значительных результатов достигают обучающиеся, которые начинают заниматься композицией с первого года обучения, так как обучение детей сочинять собственные произведения имеет немало трудностей, как в написании нотного текста, так и в исполнительской деятельности. Например, научить любого ребёнка свободно и профессионально импровизировать как И.С.Бах почти невозможно (этот дар у музыканта есть или нет), а вот научить и показать приёмы преобразования темы возможно и обязательно, чтобы ученик мог свои знания применить в своих сочинениях.

Программа по композиции отражает весь спектр работы с обучающимися: не только сочинение собственных произведений, но и изучение музыкального языка - его компоненты и основы импровизации, как один из элементов развития мелодии.

Основные цели программы:

- Развитие начальных навыков в освоении приёмов композиции
- Развитие слуха, памяти и воспитание чувства формы
- Понимание технических и логических аспектов конструкции музыкальных произведений
- Раскрытие творческого потенциала у детей и создание условий для реализации развития и выявление одарённых детей
- Профессиональная направленность способных и одарённых детей
- Расширение музыкального и художественно-литературного кругозора, формирование самостоятельности и творческой активности.

Основные задачи программы:

- Выявить детей с выраженной музыкальностью
- Научить учеников основным приёмам сочинения, записи мелодий и освоение всех видов фактур

- Освоение особенностей стилей композиторов - классиков и композиторов-современников
- Воспитание художественно-эстетического вкуса
- Знакомство с различными композиторскими школами
- Индивидуальный подход к каждому ученику, развивая самостоятельность в выборе музыкальных средств выразительности, вырабатывая свой стиль и манеру написания собственных произведений
- Организовать просветительскую работу с преподавателями, с родителями по вопросам взаимодействия с музыкально-одарёнными детьми и детьми, желающими заниматься композицией.

Техническое оснащение программы.

Для успешной реализации программы необходимы:

- учебный кабинет;
- канцелярские принадлежности;
- бумага нотная, писчая;
- фортепиано и/или другой сольный инструмент;
- музыкальный центр, желательно компьютер для оформления работ.

Учебно-дидактическое обеспечение программы.

Для воспитанников оформлены стенды и плакаты:

- наглядные пособия: план анализа, средства выразительности, музыкальные инструменты, жанры, обозначение темпа и характера музыки;
- примеры и образцы готовых работ – сочинений;
- нотные сборники и пособия.

Учебный процесс по композиции следует построить из следующих

форм работы:

- I. **Сочинение произведений.** Главный принцип в процессе обучения- не загружать учеников терминами и понятиями, а направить на исследовательскую творческую работу. Учащийся должен почувствовать себя творцом и свободным в своём самовыражении.
- II. **Импровизация.** Основные формы работы над импровизацией:
  - импровизация по ритмическому рисунку или на поэтический текст;

- импровизация на оstinатную мелодическую фигурацию;
- импровизация на заданную гармоническую последовательность;
- импровизация на заданный элемент музыкальной речи;
- импровизация в определённом жанре.

III. **Слушание музыки.** Данная форма обязательна, так как при прослушивании произведений мирового музыкального искусства различных эпох, стилей, жанров ученик знакомится с различной композиторской техникой, средствами музыкальной выразительности, которые композитор применил в своих произведениях (инструментовка, музыкальное развитие тем и воплощение основной мысли произведения).

Слушание музыки предполагает как видео, так и аудиозаписи. Огромное влияние оказывает на формирование хорошего вкуса, эрудированности и воспитание высоко-художественной и культурной личности - это посещение концертов классической и современной музыки, оперных или балетных спектаклей, экскурсии в художественные музеи и выставки различных направлений. Совместное выступление преподавателей, учеников в картинной галерее: например, музыка К.Дебюсси, М.Равеля на выставке картин Э.Моне, П.Ренуара, П.Гогена.

Основные этапы обучения:

Занятия композицией - это творческий процесс и довольно трудно его зафиксировать и определить в конкретные рамки. Во многом зависит от творческой активности и возможностей самого преподавателя, материальной базы школы, одарённости ребёнка и наличия времени и желания для занятий (с каждым годом катастрофическая загруженность детей в общеобразовательных школах).

Поэтому для каждого ученика преподаватель составляет план творческого развития и обучения навыкам композиции. Практически невозможно распределения материала или каких-то заданий по классам, потому что заниматься композицией учащийся музыкальной школы может начать с любого года обучения. Поэтому можно распределить весь курс обучения на четыре этапа, где главный принцип на всех этапах обучения - от простого к сложному:

Начальный этап обучения: знакомство преподавателя с музыкальными данными ребёнка, определение- насколько сильно желание у ребёнка заниматься музыкой и его трудолюбие. Именно здесь становится понятным, насколько ученик заинтересован в занятиях композиции для расширения своих теоретических, практических знаний и повышение исполнительских данных. Не секрет, что исполнение собственных произведений - довольно трудоёмкий, но творчески интересный процесс. Этот этап может быть от одного года до двух лет.

Второй этап: освоение музыкального языка, т.е. изучение средств музыкальной выразительности и формообразующие элементы. Главная задача - умение написать мелодию с аккомпанементом, добиваться *согласованию между мелодией и гармонией*. Этот этап является основным критерием и показателем выявления потенциала ученика. Так как именно здесь закладывается фундамент для дальнейшей работы.

Примерный **тематический план** можно использовать по "спирали", а именно: использовать его на каждый год обучения, учитывая особенности восприятия учеником материала и в зависимости от этого строить свою работу по индивидуальному плану. Комбинировать более простое - вместе, более сложное проходить только в качестве ознакомления. В старших классах давать более подробную информацию, усложнять практические упражнения и слуховое восприятие построить на музыкальных образцах более сложной фактуры.

Например, одну и ту же тему «Мелодия» можно показать и раскрыть на разных уровнях

- знакомство с мелодией как выразителем основной идеи композитора на начальном этапе - П. И. Чайковский, В.А.Моцарт или А.Вивальди, а позднее - Д. Шостакович, А.Шнитке, А.Шёнберг и другие. Самой главной задачей является - осознанное написание произведений основных жанров (марш, песня, танец) в форме периода. Остальные простые формы (2-х, 3-х частные) по мере освоения их учеником.

Третий этап: основная работа - изучение различных видов фактуры, знание видов аккомпанеента с практической стороны: умение написать произведения в жанрах: колыбельная, этюд, вальс, менуэт, мазурка пройденных формах. Знакомство с полифоническими приёмами написания инвенций, канонов, фуг. Умение «самостоятельно» написать инвенцию, фугу на собственные или заданные темы. Сочинение в крупных формах: вариации (вариационность и вариантность, мотивность и жанровость), рондо (контраст эпизодов и повторность рефрена), 3-х частная (принцип контрастности средней части).

Четвёртый, заключительный этап: закрепление всех навыков и знакомство с современными композиторскими техниками сочинения XX и XXI веков (атональность, серийность и т.д.). Изучение элементов полифонии (развитие темы и формообразующие элементы, тональный план в фугах), если позволяет время - знакомство с инструментовкой (состав симфонического оркестра), а также изучение тембральных возможностей солирующих инструментов (скрипка, виолончель, флейта, труба, тромбон и др.- инструменты, на которых ведётся преподавание в музыкальной школе). Замечательно, если есть возможность освоения компьютерных музыкальных нотных редакторов: Finale , Sibelius.

В старших классах каждый ученик должен самостоятельно оформлять свои собственные произведения, которые в дальнейшем будут исполняться на различных выступлениях. Главное, чтобы ученик получал творческое удовлетворение от исполнения своих сочинений. Любой ученик, желающий заниматься композицией, может освоить все этапы обучения. Эффективность разделения на четыре этапа обучения основам композиции показала практика преподавания данного предмета, но это деление условно и учащийся, который проявляет трудолюбие и огромное желание, может продвигаться быстрее. Если ученику трудно даются какие-либо задания, то спешить, торопить, подгонять его ни в коем случае нельзя. При неудачах, нельзя критиковать или отрицательно комментировать сочинённые произведения ученика. Задача преподавателя найти правильные слова, аргументы, чтобы корректно отметить «недостатки» и найти правильное решение на их исправление, а главное умение доказать предложенного решения, не перегружив ученика объёмностью и сложностью теоретических знаний, обязательно заметить *достоинства* музыкального сочинения, даже если это будет всего один такт.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I. МЕЛОДИЯ

1. Мелодия - основная музыкальная мысль. Общее понятие.
2. Вокальная и инструментальная мелодия.
3. Метроритмическая основа мелодии
4. Мелодия аккордового склада
5. Интонационная основа мелодии
6. Развитие мелодии: принцип повторности
7. Развитие мелодии: принцип секвентности

8.Развитие мелодии: вариациозность

9.Развитие мелодии: вариантность

II. ФАКТУРА И АККОМПАНеМЕНТ

1.Понятия «фактура», «аккомпанемент»

2.Гомофонно-гармоническая фактура

3.Полифоническая фактура: подголосочная

4.Полифоническая фактура: контрастная

5.Виды аккомпанемента: колыбельная, марш

6.Виды аккомпанемента: вальс, мазурка, менуэт

7.Виды аккомпанемента: сонатина

8.Виды аккомпанемента: хорал, прелюдия

III. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

1.Мотив, фраза, предложение

2.Период (квадратный)

3.Двухчастная простая (безрепризная, репризная) форма

4.Трёхчастная простая форма

5.Трёхчастная сложная форма

6.Рондо (рондо-соната)

7.Вариации: жанровые, жанровые

8.Сонатная форма (сонатно-симфонический цикл)

9.Полифонические формы: инвенция

10.Полифонические формы: фуга

IV. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

1.Изобразительность: украшения; регистры, тембры. Основные приёмы

2.Вокальные жанры: песня, романс, сонеты (циклы, хоры)

3.Инструментальные жанры: марш, шествие

4.Инструментальные жанры: менуэт, вальс, мазурка

5.Инструментальные жанры: полька, ноктюрн

6.Инструментальные жанры: этюд, прелюдия

7.Инструментальные жанры: полонез

Каждый раздел плана может варьироваться или меняться в зависимости от способностей и подготовленности учащегося к восприятию предложенного

материала. В конце учебного года (полугодия) можно проводить отдельный концерт или выступление детей.

Требования к уровню подготовки выпускников:

- Навыки сочинения вокальной и инструментальной мелодии
- Знание музыкальных форм
- Умение правильно, грамотно оформлять нотный текст (владение музыкальными нотными редакторами Finale или Sibelius)
- Исполнительские навыки должны соответствовать уровню исполняемого произведения (если фактура сочинения сложна - умение её упростить)

Программа - это не догма и каждый ученик индивидуален, поэтому преподаватель должен вносить коррективы и гибко изменять те или иные приёмы и методы работы. Какие же положительные аспекты в том, чтобы привлекать детей к занятиям композиции?

10 десять причин, чтобы учить детей сочинять и исполнять собственную музыку:

- I. Раннее знакомство с теоретическими знаниями, опережая программу
- II. Практическое использование знаний, понимание музыкального языка
- III. Начальные знания гармонии
- IV. Знание музыкальных форм и умение анализировать произведения
- V. Развитие логического мышления
- VI. Общение с великими композиторами «на равных» (надо воспитывать огромное уважение к композиторам-классикам, но не бояться учиться у них навыкам сочинения, умение разобратся: как это «делается»)
- VII. Развитие слуха, памяти
- VIII. Преодоление психологических барьеров при исполнении своих произведений (боязни сцены). Девиз юных композиторов: «Свои произведения исполнять плохо нельзя!», чтобы первое исполнение любого собственного произведения было эмоциональным по настроению и ярким по образности.
- IX. Знакомство с другими музыкальными инструментами как с различной тембральной окраской в музыкальных произведениях (знание тесситур и технических возможностей солирующих инструментов)
- X. Обогащение общей музыкальной культуры и развитие хорошего музыкального вкуса

Оценка по композиции должна быть только положительной и основана на отношении ученика к предмету, его трудолюбие и прилежание, посещаемость; способность самостоятельного осмысления и освоение, как

теоретического материала, так и практических заданий. Так как предмет по композиции не обязателен, поэтому авторитарность и менторский тон преподавателя на данных уроках неуместен.

Творчество нельзя точными цифрами определить и оценить. У ребёнка должно быть на уроках свободное непринуждённое настроение. Они должны усвоить, что они могут проявить *своё* творческое начало, *своё* видение мира и возможность воплотить *свои* мысли в музыкальные интонации, конкретную музыкальную форму. Преподаватель выступает только в роли помощника, соучастника творческого процесса.

Хорошие результаты даёт взаимопонимание между преподавателем и учениками, совместное посещение концертов *живой* музыки и их обсуждение, прослушивание музыки различных эпох и стилей, просмотр видеозаписей концертов великих исполнителей и ведущих оркестров.

Результатом прохождения курса композиции можно считать работу обучающихся - это исполнение своих произведений в конце учебного года на отчётном концерте по композиции (если сформирован класс композиции), выступление на академических концертах, на родительских собраниях, более продвинутые ученики участвуют на профессиональных конкурсах различных уровней «Юный композитор». В конце года ученик должен показать (камерные произведения показывают дети или преподаватели тех отделений, для которых данное произведение было написано: скрипка, флейта и т.п.) одно законченное произведение любого жанра и формы.

В результате освоения программы учащийся:

- развивает мыслительную деятельность и проективные способности не только в творческих работах, но и в жизненных ситуациях;
  - приобретает способность эмоционального освоения нравственных и эстетических ценностей;
  - развивает в себе такие качества как креативность, коммуникабельность, мобильность, обучаемость;
- обогащает свою жизнь новыми социальными связями

Список учебной и методической литературы

1. www.lafamire.ru Синтаксис.
2. Алякринский Б.С. О таланте и способностях. - М., 1971.
3. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. - М.: Наука, 1977.
4. Богоявленская Л.Б. Пути к творчеству. - М., 1981.
5. Борухсон Л. , Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. – Композитор. – СПб., – 19971998.
6. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. – Композитор. – СПб., – 1999.
7. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968.
8. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение 1968.
9. Гельфгат П., Коган В. Импровизация на фортепиано. Методическая разработка для педагогов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Часть 1. Подготовительная группа и 1-2 классы. Изд. 2-е, доп.- Киев,1990.
- 10.Гуреев С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию. – Композитор– СПб, 2007.
- 11.Евлахов О. Заметки о музыкальной композиции.- Л.: Советский композитор, 1981.
- 12.Евлахов О. Проблемы воспитания композитора. Л.: Советский композитор, 1963.
- 13.Злобина И., Назарук И. Раннее обучение гармонии на уроках фортепиано и сольфеджио в ДМШ. - Ростов-на-Дону, 1994.
- 14.Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре на фортепиано. Основы синкопирования и полиритмии. –Киев, “Музична Украина”, 1986.
- 15.Картавцева М.Т. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. - М.: Музыка, 1978.
- 16.Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века.-М., 1974.
- 17.Кофанов А. Сочинение музыки. Пособие для начинающих композиторов. Композитор.– СПб.,– 2007.
- 18.Левин В.А. Воспитание творчества. - М.: Знание, 1977.
- 19.Лекции Иоанны Марии Рулс (Бельгия) Семинар для преподавателей ДМШ, ДШИ по теме “Импровизация для начинающих”. Арх-ск, 2008.
- 20.Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. Вып. 1: Элементарная гармония. Учебное пособие для педагогов музыкальных школ. - Казань, 1995.

21. Мальцев С. Шевченко Г. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Выпуск 1. Методическая разработка. - Л., 1986.
22. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Уч. пособие, 1, 2, 3 кл., – СПб., – 2003.
23. Родионова Т. Обучение основам композиции в классах фортепиано детских музыкальных школ//Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 4 п./ред. В. Натансона, М., 1976.
24. Родионова Т. Учитесь импровизировать// Музыкальная жизнь 1991, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
25. Середа В.П. Как оживлять звуки, как открывать музыку. Учебно-методическое пособие. – Классика– XXI, М., – 2011.
26. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования.-М., 1986.
27. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Омск, 1991.