

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
от 03.06.2024 г. Протокол № 1

Утверждаю
Директор МБОУ ДО «ЦДО»
А.А. Зорина
Приказ № 169 от 26.08.2024

Рабочая программа «Народные инструменты 1», «Хоровое пение», «Фортепиано»
дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности

Учебный предмет «Композиция»

возраст обучающихся: 10 – 16 лет, срок реализации - 4 года

количество часов в год – 34

Составитель:
Стаппиева И.В., преподаватель

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

Содержание тем

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Годовые требования по классам

Основные знания, умения и навыки

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация;

Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Примерный план работы над созданием нового музыкального произведения.

VI. Информационное обеспечение программы

- Список рекомендуемой учебно-методической литературы;
- Интернет-ресурсы.
- Приложение

“Если мы хотим научить думать,
прежде должны научить придумывать”.

Дж. Родари

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Предмет «Композиция» является предметом вариативной части, роль и значение его трудно переоценить. С одной стороны, занятия по предмету «Композиция» дополняют и расширяют теоретические знания, полученные на уроках по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». С другой стороны, - развивают практические умения, прежде всего, исполнительские (игра на инструменте, вокальное и хоровое исполнительство). Но самое важное то, что занятия композицией способствуют осознанию полученных на других предметах знаний, умений и навыков, самостоятельному выбору учащимися в исполнительской и сочинительской практике выразительных средств, развитию творческого начала. Стремление ученика к выразительному исполнению своих и авторских произведений становится самым собой разумеющимся фактом, его самостоятельным выбором, а не предложенной (или навязанной) интерпретацией преподавателя.

Отличительной особенностью программы по композиции является её гносеологическая направленность, что объясняется необходимостью на начальном этапе обучения дать знания и привить навыки, помогающие осмыслить и освоить на практике познавательный аспект музыкального искусства, найти путь от первых несовершенных набросков к сознательному и грамотному оформлению музыкальных мыслей, от фантазии – к творчеству. Ребенок не различает фантазию и реальность, творчество для него – естественное выражение себя, возможность познать мир, стать личностью. Поэтому уже на первом этапе занятий музыкой ученик должен импровизировать, сочинять, а, научившись писать ноты – записывать свои сочинения.

Актуальность создания данной программы обусловлена требованиями, предъявляемыми к музыкально-педагогическому образованию.

Цель современного гуманитарного образования – «раскрытие индивидуального содержания личности, и воспитание творчески мыслящего человека».

Творческая деятельность имеет огромное значение для воспитания человека, умеющего преодолеть стереотипность мышления, обладающего чувством собственного достоинства и развитым чувством самосознания.

Стремление к этой цели стимулирует активный поиск новых педагогических технологий, прежде всего, личностно-ориентированных методик обучения.

Актуальность методики обучения музыке и музыкальной композиции связана с социальной и возрастной ориентацией обучения. Потребность детей в творчестве может и должна удовлетворяться.

В связи с этим *педагогическая целесообразность* данной программы обусловлена:

- Осуществлением личностно-ориентированного подхода, где поурочная деятельность построена с учетом интересов и потребностей каждого ребенка, индивидуальных особенностей музыкального дарования;
- Возможностью сочетания традиционных и инновационных методов обучения, воспитания и развития детей;
- Обеспечением возможности учащихся для непрерывного образования;

- Возрождением принципов музыкальной педагогики в области композиции обусловленных самой жизнью, социальным заказом;

- Способствовать развитию креативности у учащихся, творческих умений в восприятии (слушательской деятельности), сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о музыке.

Организация учебного процесса, требует комплексного подхода к обучению и воспитанию учащихся. Обучение ведется с учетом индивидуальных особенностей развития и одаренности детей. Основным субъектом обучения является ребенок и его здоровье.

Движущая сила учения - радость творчества, ощущение своей уверенности, своего роста. Ценность творчества, его функции, заключаются не только в результативной стороне, но и в самом процессе творчества.

Важнейшей задачей является организация процесса обучения, создание условий для творческой деятельности учащихся, где будет формироваться творческая личность, создание и закрепление «ситуации успеха».

Требование гуманизации образования, выдвинутое психологами и педагогами, предполагает большое внимание к развитию творческих способностей ребенка, лучших его личностных качеств.

Дать знания, развить навыки и умения - не самоцель. Гораздо важнее - пробудить интерес к познанию. Воспитание творческой личности - одна из важнейших задач, стоящих перед педагогом.

Предлагаемая Программа является модифицированной учебной образовательной программой по композиции, где расширяется практика преподавания сочинения музыки в качестве предмета, дополняющего учебный план школ искусств.

Данная программа по содержанию и тематике является *художественной*; по функциональному предназначению – социально-адаптивной и общеразвивающей; по уровню освоения – учебно-познавательной и практической (творчество).

В этом курсе используются начальные знания из сольфеджио (звук, запись нот, интервалы, аккорды, мелодия – структура и др.) и фортепиано (чтение нот с листа, досочинение фраз, предложений, подбор по слуху, и др. виды). Закрепляются и систематизируются знания о средствах музыкальной выразительности, о закономерностях изложения музыкальной мысли, как в речи, так и в мелодии, о равновесии в построении фраз. За основу композиции принимается “образ” – настроение, картина, литературный текст, своя ситуация, любимые игрушки, животные. К нему выбираются выразительные средства и сюжет развития, определяется форма. А также используется принцип конструирования на заданную тему. Например, тема “Трезвучия” или “Симметрия”, сочинение или конструирование мелодии, а затем нахождение названия, образа к звучанию. Лучшие образцы оформляются письменно.

Занятия музыкальным творчеством способствуют развитию интеллекта, расширению общеэстетического кругозора учащихся, выявлению взаимосвязи природных и жизненных явлений, межпредметных связей, развитию образного мышления и фантазии ребенка. 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 ребенка, возрастает элемент самостоятельности при работе над произведениями других композиторов. Исполнение на сцене становится более раскованным и эмоциональным. Обучение, развивающее мышление, воображение, самовыражение и самообладание ребенка,

доставляет радость творческого музицирования. Такое обучение способствует комплексному музыкальному воспитанию.

Срок реализации учебного предмета «Композиция» составляет 5 лет. Начало курса обучения может начаться в любом классе музыкального отделения школы искусств, независимо от возраста. Например, 1 год обучения может начаться для ученика 1 класса, а может и для ученика 4 класса. Всё зависит от индивидуальных возможностей и желания ученика заниматься творчеством.

Объём учебного времени на реализацию предмета

Объём аудиторной учебной нагрузки за весь период обучения по данному предмету составляет 170 часов. Продолжительность уроков - 1 час в неделю (34 учебные недели в год).

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Распределение по годам обучения					
Год обучения	1	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	34	34	34	34	34
Количество часов на аудиторные занятия (в неделях)	1	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	170				
Количество часов на самостоятельную работу (в неделю)	1	1	1	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)	34	34	34	34	34
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	170				
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	340				

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в индивидуальной форме, что является подготовкой к самостоятельному сочинению музыки (композиторское творчество).

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося.

Обозначенная цель определяет следующие задачи:

Обучающие:

- формировать практические знания, умения и навыки, необходимые для развития деятельности в области «композиция»;

- подготовить наиболее одарённых учащихся для поступления в средние специальные учебные заведения и на музыкальные факультеты ВУЗов.

Развивающие:

- развить мотивации для выявления творческих способностей у детей: самостоятельности, импровизации, творческой инициативы, музыкального мышления;

- развить эмоциональную сферу ребёнка, его сенсорные способности;

Воспитательные:

- воспитать целостную, гармоничную, талантливую, креативную личность;

- формировать социальную активность и грамотность, нравственные качества и творческую активность;

- развить потребность в творческом труде, самопознании, саморазвитии и профессиональном самоопределении.

Здоровьесберегающие:

- создать здоровьесберегающую среду;

- повысить общий уровень культуры;

- укрепить психическое и физическое здоровье; наличие позитивного социального опыта, опыта общения;

- повысить самооценку и социальную референтность (значимость) ребенка.

В результате освоения программы ребенок:

- 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.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обучение по курсу «Композиция» направлено на развитие творческих способностей и освоение элементов композиторской техники. Оно даёт возможность реализовать и расширить имеющиеся навыки. Также учитывается возможность начала занятий в разном возрасте, с разным объёмом первоначальной инструментальной и музыкально-теоретической подготовки.

Предмет «Композиция» является связующим звеном между исполнительскими и теоретическими дисциплинами, способствуя более заинтересованным занятиям учащимся всеми музыкальными предметами. Данный предмет поможет дать базовые знания по музыкальной теории, для их успешного использования в создании своих сочинениях и активизировать музыкальное мышление ученика и развивать в более полной мере его музыкальные способности.

Методы и приёмы обучения.

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи содержания учебного материала, а также условия программы, занятия необходимо проводить, применяя разнообразные методы и приёмы обучения.

Практика показывает, что на первых этапах целесообразнее проводить проблемные лекции, работу с литературой, поисковые беседы, а самостоятельную работу обучающихся направлять: организовывать наблюдения за окружающим звуковым полем, слушать и анализировать классические произведения-примеры, помогать сделать выбор художественного образа, конкретного ассоциативного звукового образа и записать найденные звуковые решения.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Для успешной реализации программы необходимы:

- учебный кабинет;
- канцелярские принадлежности;
- бумага нотная, писчая;

- фортепиано и/или другой сольный инструмент;
- видеокамера, компьютер для оформления работ.

Учебно-дидактическое обеспечение программы.

Для воспитанников оформлены стенды и плакаты:

- фотостенды; дипломы участников и дипломантов конкурсов разного уровня;
- наглядные пособия: план анализа, средства выразительности, музыкальные инструменты, жанры, обозначение темпа и характера музыки;
- примеры и образцы готовых работ – сочинений;
- нотные сборники и пособия.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

1 год обучения		Кол-во часов		
		теория	практика	общее кол-во
1.	Общее представление о <u>музыкальном творчестве</u> /композиции/.	0,5	0,5	1
2.	Музыкальный образ. Импровизация и экспромт /простейшие импровизации из нескольких звуков	0,25	0,75	1
3.	"Музыкальные картинки": настроение, характер в музыке /мажор и минор/	0,25	0,75	1
4.	"Музыкальные картинки": природа в музыке	0,25	0,75	1
5.	"Музыкальные картинки": животные в музыке	0,25	0,75	1
6.	"Музыкальные картинки": музыкальная сказка	0,25	0,75	1
7.	"Музыкальные картинки": действие, движение в музыке. Жанровые рисунки.	0,25	0,75	1
8.	Досочинение мелодий.	0,5	2,5	3
9.	Сочинение мелодии к ритму	0,5	1,5	3
10.	Знакомство с интервалами.	0,5	1,5	2
11.	Понятие о музыкальной форме	1	2	3
12.	Фольклор. Народная и профессиональная музыка.	1	1	2
13.	Музыкальный приём остинато.	1	2	3
14.	Пейзажная музыкальная пьеса /зарисовка/.	0,25	0,75	1
15.	Одноголосие и двухголосие	1	2	3
16.	Цифрованный бас, мелодизированный бас	0,5	0,5	1
17.	Подголоски. Органный пункт	0,5	0,5	1
18.	Простейший аккомпанемент	1	3	4
Всего		9,75	24,25	34
2 год обучения		теория	практика	общее кол-во
1.	"Музыкальные картинки": настроение, характер в музыке /мажор и минор/	0,25	0,75	1
2.	"Музыкальные картинки": природа в музыке	0,25	0,75	1
3.	"Музыкальные картинки": животные в музыке	0,25	0,75	1
4.	"Музыкальные картинки": музыкальная сказка	0,5	2,5	3
5.	"Музыкальные картинки": действие, движение в	0,25	0,75	1
		0,25	0,75	1

	музыке. Жанровые рисунки.			
6.	Досочинение мелодий.	0,5	1,5	2
7.	Сочинение мелодии к ритму	0,5	1,5	2
8.	Импровизация на определенные интервалы и интервальные группы /смена окраски интервала/.	0,5	1,5	2
9.	Понятие о музыкальной форме	0,5	1,5	2
10.	Обработка народной песни.	0,25	0,75	1
11.	Двухчастная музыкальная форма. Музыкальный приём <u>остinato</u> .	0,5	1,5	2
12.	Одноголосие и двухголосие	0,5	2,5	3
13.	Цифрованный бас, мелодизированный бас	0,25	0,75	1
14.	Подголоски. Органный пункт.	0,25	0,75	1
15.	Аkkомпанемент	4	7	11
Всего		9,25	24,75	34
3 год обучения		теория	практика	общее кол-во
1.	Музыкальная форма. Создание музыкальной пьесы (форма, характер, движение, пейзажная зарисовка, муз. портрет)	1	4	5
2.	Аkkомпанемент	0,5	0,5	1
3.	Ознакомление с карельскими народными песнями	1	2	3
4.	Мелодическая секвенция	1	2	3
5.	Музыкальная фактура и гармония	0,5	0,5	1
6.	Гармоническое трёхголосие	1	2	3
7.	<u>Аkkордовая</u> /гармоническая/ <u>фактура</u> . Аkkордовое сопровождение. T-S-D.	1	2	3
8.	Фактурный музыкальный аккомпанемент	1	2	3
9.	Программная и непрограммная музыка	0,5	1,5	2
10.	Музыкальные жанры	0,5	0,5	1
11.	Музыкальные формы	1	4	5
12.	Сюита или цикл музыкальных пьес. Создание сюиты, вокальной или инструментальной, программной или непрограммной	0,5	3,5	4
Всего		9,5	24,5	34
4 год обучения		теория	практика	общее кол-во
1.	Выразительные средства музыки	1	3	4
2.	Досочинение мелодий	0,5	0,5	1
3.	Лад и тональность	1	5	6
4.	Гармония	1	3	4
5.	Гармонизация	2	4	6
6.	Импровизация сопровождения к мелодии побочными и главными трезвучиями лада по цифровкам.	0,5	0,5	1
7.	Уроки фольклора (р.н.п., карельская музыка)	0,5	1,5	2

8.	Программная и непрограммная музыка	0,25	0,75	1
9	Музыкальный жанр	0,5	1,5	2
10.	Музыкальная форма.	0,5	1,5	2
11.	Полифония.	1	1	2
12.	Обработка народной песни	1	1	2
13.	Скерцо. Юмореска.	0,5	1,5	2
Всего		10,25	23,75	34
5 год обучения		теория	практика	общее кол-во
1.	Лады	2	6	8
2.	Вокальные жанры "романс" и "вокализ". Создание собственных музыкальных произведений в одном из этих жанров	2	6	8
3.	Непрограммный музыкальные пьесы в темпах "Adagio", "Andante", "Presto" и т.д. Ознакомление с жанрами: "Токката", "Токкатина". Создание собственных музыкальных произведений в одном из этих жанров.	1	3	4
4.	Развернутая музыкальная пьеса /дума, баллада, былина, поэма, фантазия и др. Создание развернутой музыкальной пьесы.	1	5	6
5.	Сонатная форма. Создание сонатины или концертино.	2	6	8
Всего		8	26	34

Содержание программы

Содержание тем первого и второго года обучения

1. Общее представление о музыкальном творчестве /композиции/. Музыкальный образ. Импровизация и экспромт /простейшие импровизации из нескольких звуков/.

2. Цикл занятий под общим названием "Музыкальные картинки":

а/природа в музыке;

б/ животные в музыке;

в/ настроение, характер в музыке /мажор и минор/;

г/ музыкальная сказка;

д/ действие, движение в музыке.

Жанровые рисунки. Слушание музыки с подбором к ней соответствующих рисунков, в которых отражено определенное настроение, образы природы и т.п. Музыкальная импровизация по этим рисункам, запись первых творческих попыток учеников по определенным педагогом темам, а параллельно - изучение динамики, регистров, темпов, штрихов; импровизация по воображению или по теме, предложенной преподавателем /без рисунков/.

3. Досочинение мелодий.

4. Сочинение мелодии к ритму.

5. Знакомство с интервалами. Песенки на интервалы. Интервалы и их окраска. Импровизация на определенные интервалы и интервальные группы /смена окраски интервала/.

6. Фраза и предложение в музыке. Импровизация и досочинение фрагментов песен.

7. Фольклор. Народная и профессиональная музыка. Импровизация голосом мелодий.
8. Музыкальный приём остинато. Импровизация и создание простейших мелодий с мелодическим остинато /к "рисунками" и к текстам колыбельных песен и детских забавок/.
9. Одноголосие и двухголосие:

- Одноголосие с элементами двухголосия. Гармоническое двухголосие сопрано и альт, подбор и досочинение альт к сопрано и наоборот;

- Двухголосие сопрано и баса. Главные ступени в басу. Цифрованный бас, мелодизированный бас. Творческие упражнения на подбор и досочинение басового голоса к сопрано и наоборот;

- Подголоски. Органный пункт. Двухголосие, в котором один из голосов - подголосок, досочинение подголоска.

10. Простейший аккомпанемент:

- а) органный пункт в аккомпанементе;
- б) остинатный аккомпанемент;
- в) аккомпанемент отдельными звуками медленно, типа:

и другие.

- г) аккомпанемент из двух звуков /в гармонические интервалы/, произвольный, а также по определенным интервальным моделям, например, терциями или квинтами; аккордовое сопровождение, произвольное, с выдержанным звуком и подвижными терциями, и с трезвучиями главных ступеней /второй класс обучения/;
- д) ритмический аккомпанемент.

Сочинения учеников первого года обучения

Понятие о музыкальной форме

1. Песня. Куплет. Куплетная Форма. Импровизация и сочинение мелодии к тексту, песенки из определенных звуков. Творческое задание для учеников:
 - создать маленькую песню в двухголосном изложении /сопрано и альт/;
 - создать маленькую песню в двухголосном изложении /сопрано и бас/.
2. Музыкальный период. Творческое задание для учеников: создать маленькую музыкальную пьесу в форме периода, передающую характер, настроение, чувство или состояние персонажа /с использованием в аккомпанементе приема остинато/.
3. Двухчастная музыкальная форма. Задание для учеников: создать пьесу-портрет, который изображает сказочного героя, животных и др. в действии в форме АА₁ с первой и второй вольтой и репризой /то есть повторный период с изменением окончания/. Использовать в данной пьесе легкий произвольный аккомпанемент или принцип диалога /чередования рук/.
4. Пейзажная музыкальная пьеса /зарисовка/. Задание для учеников: создать пьесу с использованием в сопровождении органного пункта, подголосков /Форма АА₁; А₁ здесь как измененная внутренне часть А/.

Сочинения учеников второго года обучения

Понятие о музыкальной форме.

1. Песня. Куплет. Куплетная музыкальная форма. Импровизация и сочинение мелодии к тексту. Песенки из определенных звуков. Создание маленькой песни в двухголосном изложении /сопрано и альт или сопрано и бас; возможно соло с легким аккомпанементом/.

2. Обработка народной песни. Создание одной или двух легких обработок украинских народных песен /колыбельных, забавок/ в куплетной форме.

3. Понятие о музыкальном периоде. Двухчастная музыкальная форма. Задание для учеников: создать маленькую музыкальную пьесу, которая передает определенный характер, настроение, чувство или состояние персонажа /двухчастная форма AA_1 с первой и второй вольтами, репризой, легким аккомпанементом/.

4. Создание маленькой характеристичной пьесы-портрета, изображающей сказочного героя, животных и др. в действии. Предлагается форма AA_1 где A_1 – измененный в середине период А, или двухчастная, безрепризная форма АВ, легкий произвольный аккомпанемент или использование принципа диалога /чередования рук/.

5. Трехчастная музыкальная форма. Задание для учеников: создать музыкальную пейзажную пьесу-зарисовку с использованием в сопровождении органного пункта, подголосков и оstinato /форма АВА/.

Содержание тем третьего года обучения

Дальнейшая проработка тем первого и второго классов. А также:

1. Ознакомление с карельскими народными песнями. Творческие упражнения по урокам фольклора.

2. Мелодическая секвенция. Импровизация секвенционных построений на инструменте, досочинение мелодий с секвенциями, импровизация и создание к тексту мелодий с секвенциями.

3. Музыкальная фактура и гармония. Виды фактуры. /по количеству голосов 1,2,3.../:
а/ гармоническое трёхголосие. Подбор и досочинение учениками баса к предложенным сопрано и альту, а также среднего голоса к двум крайним голосам. Подбор и досочинение альты и баса к мелодии/сопрано/;

б/ аккордовая /гармоническая/ фактура. Аккордовое сопровождение. T-S-D. Подбор аккордов к мелодии/их соединение, разрешение/;

в / фактурный музыкальный аккомпанемент.

4. Общее представление о программной и непрограммной музыке. Слушание музыки, характеристика, подбор к ней программных и непрограммных названий.

5. Общее представление о музыкальных жанрах.

Сочинения учеников на втором или третьем году обучения композиции

Музыкальные формы.

1. Двухчастная безрепризная форма АВ. Создание песни с фактурным аккомпанементом, куплет которой состоит из двух периодов: А - запев, В - припев, двухстрочная или трехстрочная нотная запись этой песни.

2. Обработка карельской народной песни в куплетной форме AA_1 , где А - первый куплет-период, а A_1 - второй куплет-период, с произвольно выбранной фактурой /двухголосие и трехголосие с изменениями, подголоски, аккорды или фактурный аккомпанемент/. Двухстрочная или трехстрочная нотная запись обработанной песни.

3. Двухчастная репризная форма. Музыкальный жанр "этюд". Виды этюдов /по виду техники/. Создание этюда в двухчастной репризной форме.

4. Трехчастная форма АВА₁. Танцевальная музыка. Создание танца любой жанровой разновидности с фактурным аккомпанементом и в форме АВА₁.

5. Сюита или цикл музыкальных пьес. Создание сюиты, вокальной или инструментальной, программной или непрограммной с использованием в частях сюиты изученных музыкальных форм.

Содержание тем четвертого года обучения композиции.

В течение этого периода ученики:

- изучают выразительные средства музыки,
- изучают традиционную и нетрадиционную гармонию,
- изучают музыкальную колористику;
- обращаются в своем творчестве к народному, классическому и эстрадному стилям,
- подходят к осознанному созданию музыки с ориентиром на профессиональный опыт известных композиторов,
- знакомятся с простейшими видами инструментовки,
- получают знания по курсу гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений.

Выразительные средства музыки

1. Мелодия и ритм. Тембр. Создание учениками различных мелодий /песенных и речитативных и других/ с плавным и скачкообразным движением звуков, с секвенциями. Анализ построения мелодий /периоды повторного и неповторного строения, их сложение в формах ААВВ, АА₁ВВ₁, АВА₁В₁, АА₁В, АВВ₁, АВВ₁А₁, АВСД и т.д.. Досочинение мелодий. Изменение их регистра и тембра. Создание мелодий к ритму и составление ритма к определенным звукам мелодии.

2. Лад и тональность. Буквенные обозначения нот и тональностей. Схема ладовых тяготений с устремлением к тональному центру-тонике:

а/ параллельные тональности и параллельно-переменный лад. Одноименные тональности и одноименный лад. Творческие упражнения для учеников относительно изменения лада и тональности, написание мелодий в параллельно-переменных и одноименных ладах;

б/ понятие о модуляции. Свободная импровизация мелодий с неожиданными отклонениями в любую тональность;

в/ диатоника и хроматика, альтерация и хроматизм. Импровизация и сочинение диатонических и хроматических мелодий. Преобразование диатонических мелодий в хроматические.

3. Гармония:

а/ импровизация и создание мелодий на определенную гармонию;

б/ консонансы и диссонансы. Создание музыкальных гармоний.

4. Гармонизация:

а/ Т, S, D в параллельно-переменных и одноименных ладах. Доминанта с секстой. Гармонизация в гомофонно-гармонической фактуре по определенным гармоническим моделям: плагальные обороты Т-S-T, t-s-t, аутентические обороты Т-D-T, t-D-t, полные гармонические обороты Т-S-D-T, t-s-D-t, /в одноименных и параллельных тональностях/;

б/ D₇ с обращениями и разрешениями. Гармонизация в различных фактурных вариантах /фактурный аккомпанемент/;

в/ побочные трезвучия, их обращения, соединение и разрешение. Возможные гармонизации одного и того же звука с учетом изученных аккордов. Импровизация сопровождения к мелодии побочными и главными трезвучиями лада по цифровкам. Построение гармонических последовательностей. Навыки гармонического анализа.

5. Уроки фольклора (р.н.п., карельская музыка).

6. Программная и непрограммная музыка.

7. Музыкальный жанр. Малые и крупные жанры. Импровизация разножанровых мелодий. Прослушивание музыкальных произведений на предмет определения их жанров и особенностей фактуры. Связь фактуры с характером, содержанием и жанром музыкального произведения.

8. Музыкальная форма. Период и его характеристика. Дробление, суммирование и структурное равновесие. Навыки анализа музыкальной формы и творческие упражнения по представленной теме.

9. Полифония. Полифоническая фактура. Народно-подголосочная полифония.

Полифоническое двухголосие. Досочинение полифонического голоса.

Сочинения учеников 4 –го года обучения композиции.

1. Обработка народной песни в двухголосной полифонической фактуре, вокальной или инструментальной в форме полифонического периода или двух полифонических периодов AA₁.

2. Детский двух- или трехголосный хор с инструментальным сопровождением /фортепиано, баян, и др./ в трехстрочной нотной записи; форма куплетная /куплет-период/ или двухчастная АВ, желательно со вступлением и заключением.

3. Марш. Создание учениками марша в двухчастной репризной форме для одного инструмента или для инструментального ансамбля.

4. Скерцо. Юмореска. Контрасты в музыкальном произведении. Создание скерцо /скерцино, скерцетто/ или юморески для любого исполнительского состава в трехчастной форме АВА₁.

Содержание тем пятого года обучения композиции

Лады

1. Изучение различных ладов. Творческие упражнения на изменение лада. /на примере ладовых трансформаций одной и той же мелодии/, создание внутренним слухом мелодий в ладах в форме периодов или свободного мелодико-ритмического строения в переменных, сложных и смешанных размерах. /Лады малоступенные, пятиступенные, и т.д., особые диатонические лады, четыре разновидности мажора и четыре разновидности минора; Понятие "лад", смена ладовых устоев, ладовая модуляция, ладо-тональная переменность.

2. Ладовые образования в творчестве композиторов.

3. Представления о полиладовости и политональности.

Зачет по учебной теме "Лады":

- устный опрос учеников с целью выяснения уровня усвоения программного материала;
- проверка предыдущих ученических творческих заданий;
- творческое задание по импровизации на изменение лада предложенной преподавателем мелодии;
- создание учениками мелодии внутренним слухом в каком-либо определенном ладу, ее исполнение и запись с необходимыми музыкальными обозначениями. Желательно также подобрать для этой мелодии стихотворный или прозаический текст.

Сочинения учеников пятого года обучения с ориентиром на ладовую технику и с учётом предыдущего опыта занятий

Вокальные жанры "романс" и "вокализ". Создание учениками собственных музыкальных произведений в одном из этих жанров /желательно в национальном стиле с опорой на ладовую технику/.

1. Непрограммные музыкальные пьесы в темпах "Adagio", "Andante", "Presto" и т.д. Ознакомление учеников с жанрами: "Токката", "Токкатина". Создание собственного произведения в одном из этих жанров. Свободные формы

2. Развернутая музыкальная пьеса /дума, баллада, былина, поэма, фантазия и др./. Создание учениками музыкальной пьесы в одной из этих форм.

3. Сонатная форма. Приемы тематического развития в сонатной форме. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Создание учениками сонатины или концертино.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Годовые требования по классам по курсу «Композиция» не предусмотрены, так как занятия, призванные развивать творческие способности ребенка, не имеют четких временных ограничений на прохождение того или иного материала. Успехи во многом зависят от индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребенка. Порядок прохождения тем можно менять в зависимости от интереса и новых задач, например сочинение на конкурс с обозначением темы.

Процесс создания одного произведения по времени занимает 14-16 уроков (то есть, одну-две четверти). Удачный опыт полезно повторить, а неудачный - необходимо проанализировать. В течение полугодия ученик должен написать одну-две инструментальные пьесы. Если ученик не справляется с поставленной задачей, ни в коем случае нельзя ради выполнения учебного плана форсировать события, осуществляя психологический нажим, нарушая естественный ход развития учащегося.

Ни в один из пунктов тематического плана не вошло упоминание о работе над вокальным сочинением, и это - не случайно. Желание ученика работать над музыкальным воплощением поэтического слова показывает высокий уровень его активности и заинтересованности предметом музыкального сочинения. В таком случае необходимо изменить текущее планирование и заниматься с учащимся воплощением его художественного замысла, внимательно и бережно улавливая все повороты его мысли.

Основные знания, умения и навыки

По окончании курса учащиеся должны знать:

- музыкальные средства выразительности;
- термины и понятия: звук, слово, интонация, мотив, фраза, предложение, период, музыкальная форма, тембр, ритм, жанр и др.
- смысл выражений: анализ музыкального произведения, композиция-сочинение, показ темы, мелодия, логика музыкального развития, подражание, повторение, секвенция, вариация, композиция, тема, контраст, кульминация, жанровая основа музыки.

Должны уметь:

- работать с первоисточником: выделять главное, второстепенное, яркий образ.
- анализировать программную музыку композиторов по предложенному плану;
- записать ритмический рисунок стиха и его размер;
- понять предложенный его звуками, записать знаками;
- защитить, представить или исполнить свое сочинение.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в течение учебного года в виде участия в конкурсах различного уровня. Зачётной формой является предоставление 1- 2 сочинений в письменном виде и по возможности их исполнение.

Учитывается исполнение произведений, собственного сочинения на конкурсах, фестивалях, школьных концертах самим учащимся или с помощью иллюстратора. Формой отчётности также может быть концерт класса, на котором желательно присутствие представителей администрации школы, педагогов, детей, родителей. Такие концерты могут проводиться один раз или дважды в год. Ни экзамены, ни контрольные уроки по предмету "композиция" практиковать не стоит.

Критерии оценки.

Итоговая оценка за четверть выводится по текущим оценкам за работу на уроке и выполнение домашнего задания. Учитывается активность, исполнительность, трудолюбие ученика.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ по предмету «КОМПОЗИЦИЯ» учитывает индивидуальный подход к каждому учащемуся (природные данные, прилежание) и предполагает только положительные оценки: «5+», «5», «5-», «4+», «4».

При выставлении оценки учитывается:

- Оригинальность идеи, замысла;
- Профессионализм (уверенное владение композиторской техникой, развитость формы, чувство стиля, степень сложности музыкального языка);
- Качество исполнения,
- Прилежание в течение всего учебного процесса,
- Отношение к занятиям.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

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. Творческие задания надо выполнять поэтапно, не перегружая разнообразием средств музыкальной выразительности и художественных образов. Одним из главных этапов работы над созданием музыкального образа является анализ произведений композиторов-классиков и современности. Выявлять закономерности и правила, но помнить об исключениях. Ставить конкретную задачу, определять совместно круг вопросов и средств при её решении, выполнять разумные по объёму задания (от мотива – фразы до предложения, в крайнем случае, период повторного строения). При разборе задания обязательно поощрять достоинства сочинения, разбирать и исправлять “недостатки”. Обязательно выслушать мнение ученика и причинность такого его видения.

Творческий процесс улучшает взаимопонимание, контакт между учеником и педагогом, стирает возрастные рамки, создает атмосферу заинтересованности и увлеченности.

При работе обращаясь к фантазии, опыту, литературным и изобразительным источникам необходимо гибкое участие педагога. Знакомясь с оригинальными примерами, проанализировав их, помочь ученику в выборе и направлении его творческих поисков.

Предмет «Композиция» оказывает большое влияние особенно на интеллектуально развитых учащихся. «Самое трудное, - писал Д.Карнеги, - заставить человека думать. Он готов на любые ухищрения, любые изобретения, лишь бы этого избежать». Формирование навыка доведения любого дела до конца, умения думать, планировать, сочинять, компоновать, самовыражаться, творить – все эти качества помогут нашим ученикам и в дальнейшей жизни в любой сфере человеческой деятельности.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Так как детское восприятие отличается свежестью, новизной, непосредственностью и нестандартностью, то к видению ребенка необходимо прислушиваться и допускать его правоту. Ведь творчество – это создание чего-то нового на базе традиции.

Необходимо все время стимулировать творческие способности учащихся, нацеливать на самостоятельные поиски, укреплять веру в свои силы, развивать воображение ребенка, не ждать вдохновения, эта “гостья не любит посещать ленивых” (П.И. Чайковский), а звать его, искать, пробовать и находить.

VI. Информационное обеспечение программы

Список рекомендуемой учебно-методической литературы

1. Дмитриев Г. Сочинение // Программа для музыкальных школ и школ искусств (дневное и вечернее отделения). - М., 1981.
2. Способин И. Музыкальная форма. - М., 1972.
3. Яворский Б. Стрoение музыкальной речи. Часть 1. - М., 1908.
4. Буласва О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. – Композитор. – СПб., – 1999.
5. Борухсон Л. , Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. – Композитор. – СПб., – 1997/1998.
6. Гуреев С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию. – Композитор– СПб, 2007.
7. Кофанов А. Сочинение музыки. Пособие для начинающих композиторов. Композитор.– СПб.,– 2007.
8. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Уч. пособие , 1,2,3кл., – СПб.,– 2003.
9. Середа В.П. Как оживлять звуки, как открывать музыку. Учебно-методическое пособие. – Классика– XXI, М., – 2011.
10. Лекции Иоанны Марии Рулс (Бельгия) Семинар для преподавателей ДМШ, ДШИ по теме “Импровизация для начинающих”. Арх-ск, 2008.
11. МИР. Методика "Сочинять музыку раньше, чем ходить".
12. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. Омск, 1991.- С.7-8
13. Евлахов О. Проблемы воспитания композитора. Л.: Советский композитор, 1963.
14. Родионова Т. Обучение основам композиции в классах фортепиано детских музыкальных школ//Вопросы музыкальной педагогики. Вып.4 п./ред. В. Натансона, М.,1976. - С.46-62.
15. Галич В. О развитии внутреннего слуха, творческой инициативы и фантазии. На индивидуальных занятиях в фортепианных классах.// Там же, - С. 31-45.14
16. Родионова Т. Учитесь импровизировать// Музыкальная жизнь 1991, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
17. 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.
18. Мальцев С. Шевченко Г. Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Выпуск 1. Методическая разработка. - Л.,1986.
19. Современные методики сольфеджио. Программа (проект) и методическая разработка по предмету узкой специализации для средних специальных учебных заведений по специальности "Теория музыки" (специализация "преподаватель сольфеджио"). - М.,1989.
20. Козырев Ю., Серапионянц Н. Преподавание основ импровизации в ДМШ: основной теоретический курс. Вып. 1 (Часть 2). - М., 1987.
21. Злобина И., Назарук И. Раннее обучение гармонии на уроках фортепиано и сольфеджио в ДМШ. - Ростов-на-Дону, 1994.
22. Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. Вып. 1: Элементарная гармония. Учебное пособие для педагогов музыкальных школ. - Казань, 1995.
23. П.В Тюленев.“Знать ноты - раньше, чем ходить, или как развивать и чему обучать вашего будущего музыкального гения?” Некоторые материалы системы МИР.
24. Мошкарлов С.Г. Проблема фортепианного обучения в системе дополнительного музыкального образования .

25. Черни К. Малая теоретико-практическая фортепианная школа, ор. 584, Пер. К. Арнольда. СПб. Гольц, 1842.
26. Алякринский Б.С. О таланте и способностях. – М., 1971.
27. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. – М.: Наука, 1977. – с.5.
28. Богоявленская Л.Б. Пути к творчеству. – М., 1981.
29. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. 21. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение 1968 – 415 с.
30. Картавцева М.Т. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – М.: Музыка, 1978.
31. Левин В.А. Воспитание творчества. – М.: Знание, 1977.15
32. Овсянников В.Ф. Репродуктивная и продуктивная деятельность как фактор творческого развития человека: Монография. – М.: Высшая школа, 1984

Интернет – источники

1. <https://dmsh10.nsk.muzkult.ru>
2. <https://primanota.ru/1-boruxzon/azbuka-muzykalnoi-fantazii-sheets.htm>
3. <https://rgmk.altai.muzkult.ru>
4. <http://psychlib.ru/mgppu/pkt/PKT-001-.HTM>
5. <https://www.7ya.ru/article/Kniga-Znat-noty-ranshe-chem-hodit-ili-kak-razvivat-i-chemu-obuchat-vashego-buduwego-muzykalnogo-geniya/>
6. <https://search.rsl.ru/#ff=20.01.2020&s=fdatedesc>
7. https://dshi.surgut.muzkult.ru/metod_doc
8. <https://bdshi.uln.muzkult.ru>

Приложение

Примерный план работы над созданием нового музыкального произведения (простая трехчастная форма)

Урок 1. Анализ предыдущих сочинений (если они есть). Составление списка использованных жанров. Выбор направления нового проекта.

Импровизационные упражнения определенного характера звучания, поиск нового мотива будущего музыкального произведения. Составление фактурно-тематического ядра в виде коротких вариантных фрагментов.

Урок 2. Развитие выбранного элемента до простейшего замкнутого построения (квадратный период повторного строения).

Урок 3. Изменение масштабов периода в сторону расширения за счет введения прерванных оборотов и/или вставок дополнительных проведений предложения (возможно вариантное развитие - фактурное, динамическое, тональное и т.д.). При этом важно контролировать количество повторений. Формальное развитие чувства меры и определение точки золотого сечения. Возможно размыкание окончания периода введением модулирующего оборота (смена тональности) для перехода в среднюю часть произведения (контраст).

Урок 4. Анализ характера и образного смысла первоначального периода и определение средств музыкального развития следующей части произведения.

Поиск мотива либо на основе предыдущего построения, либо методом создания заведомо контрастного и принципиально нового тематического элемента.

Уроки 5 – 6. Обязательное ограничение масштабов средней части. Сначала представляется ее окончание (итог развития) и сочиняется переход к репризе. Затем определяется движение к этому переходу как к драматургической кульминации. Далее создается кульминация динамическая (ее местоположение определяется чуть раньше) и постепенный подход к ней от начала средней части. Так же определяются технологические музыкальные средства этого подхода (мотивное дробление и секвенцирование).

Уроки 7-8. Окончательное составление черновика средней части. «Пунктирное» определение фактуры, масштабов и заключительных тактов репризы, а так же ее написание.

Уроки 9-10. Завершение произведения. Взгляд «сверху» и потактовый разбор. Темпы, штрихи, оттенки, ремарки, особенности исполнения. Исправления и сдача в набор.

Приведенный план работы является примерным планом работы с учеником над каждым его новым произведением. Следует уточнить, что это - лишь пример и, ни в коем случае, не прямое руководство к действию. В работе с учащимся следует применять индивидуальный подход. Внутренний мир каждого человека уникален, и поэтому необходимо почувствовать эмоциональный настрой ученика (хотя бы на уровне выбора лада в упражнении), уловить ход его мысли, помочь развить ее, какой бы поверхностной она не казалась сначала, то есть создать все необходимые условия для реализации его творческой активности.