

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМ. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
для лиц старше 18 лет
«Инструментальное музицирование»
Рабочая программа по предмету
«Сочинение»
(Предмет по выбору)**

Срок обучения - 3 года

Санкт-Петербург, 2020

Разработаны
Методическим советом СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова»
26.08.2020 г.

Утверждены
Педагогическим советом СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова»
26.08.2020 г.

Утверждаю
Директор
СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Орлова Т.Б.
Приказ № 43 от 26.08.2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Сочинение» разработана преподавателями, имеющими большой опыт композиторской деятельности. Предмет включен в учебный план в качестве предмета по выбору, что обусловлено желанием и способностью учащегося к творческой деятельности.

Введение предмета с третьего курса связано с приобретением учащимся к этому времени необходимых знаний по специальности и теоретическим предметам.

Предмет «Сочинение» входит в предметы, являющиеся предметами по самостоятельному выбору учащихся.

Срок реализации учебного предмета «Сочинение»:

3 года (3-5 курс) 5-летнего срока обучения программы «Инструментальное музицирование» и программы «Сольное пение»

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная (22,5 минуты) или мелкогрупповая (2-3 человека в группе), продолжительность урока – 45 минут или 1 час 10 минут.

В учебном плане на данный предмет по выбору отводится 0,5 часа 1 раз в неделю на 1 учащегося. Данная форма обучения рассчитана на индивидуальные занятия. С учетом продолжительности многих сочинений возможно увеличение и общей продолжительности занятий по предмету (по желанию учащихся) и объединение индивидуальных часов в мелкогрупповые или групповые занятия без увеличения часов, заложенных в тарификацию (например, вместо индивидуального занятия 0,5 часа возможно проведение мелкогруппового занятия продолжительностью 1 академический час для 2 человек, 1,5 академических часа для 3 человек, 2 академических часа для 4 человек и 2,5 академических часа для групп от 5 человек и более). Соответственно объем изучаемого материала может пропорционально увеличиваться или уменьшаться.

Цели и задачи предмета «Сочинение»

Цель: Формирование у учащихся навыков сочинения и импровизации музыкального текста; - навыков восприятия современной музыки, достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области музыки.

Задачи:

- 1) выявить творческий потенциал ученика, поощрять и развивать его музыкальную фантазию в условиях максимального самовыражения и создания благоприятствующей этому художественной среды;
- 2) дать элементарное представление о законах композиции и музыкальной форме;
- 3) научить грамотно оформлять свои художественные намерения.

Методы обучения

Сочетание индивидуальных и групповых форм работы. К последним, в частности, относятся следующие:

- а) выполнение письменных работ в классе;
- б) коллективное обсуждение сочинений и заданий, выполняемых в классе и дома;
- в) знакомство с образцами классической музыки и их анализ.
- г) «соревнование» в выполнении одного задания, например, сочинение мелодии на один и тот же текст, завершение одной и той же мелодии, сочинение вступления к одному и тому же отрывку, сочинение пьес в одном жанре (например, задание всем сочинить марш или вальс) или пьес программного характера под одним под одним названием и т.д.
- д) импровизация на заданную тему или программу.

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

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

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Название темы	примерное кол-во часов
1 год обучения	
Введение. Профессия – композитор. Можно ли научиться сочинять музыку?	2
Понятие мелодии. Интонация. Музыкальная тема. Разновидности мелодий (вокальная, инструментальная, речитатив, кантилена, секвенция, плавное движение, скачки и их заполнение).	3
Сочинение мелодий в форме периода на основе несложных интервальных и аккордовых последовательностей.	2
Гармонизация мелодии главными трезвучиями. Аккордовые и неаккордовые звуки	2
Сочинение второго голоса к мелодии, простейшие виды подголосков.	1
Различные виды аккомпанеента и их связь с жанровыми особенностями музыки.	3
Линия басового голоса и ее мелодизация.	1
Особенности строения различных разделов музыкальной формы, экспозиционный и срединный типы изложения музыкального материала, сочинение вступления и заключения	2
Контрольный урок	1
Песенная форма. Работа над сочинением запева и припева. Диапазон певческих голосов. Работа с текстом в вокальной музыке. Выбор стихов.	4
Простая двух и трех – частная форма. Точная и измененная реприза.	4
Интонации предметно-изобразительного характера, имитирующие птичье пение, журчание ручья, шум дождя, завывание ветра, скачку коня, колокольный звон, работу автомобильного двигателя и т. д.	2
Воспроизведение музыкально-жанровых интонаций: марша, вальса, менуэта, любого другого танца; подражание духовому оркестру, оркестру народных инструментов, джазу.	3
Тональное развитие. Кварто-квинтовые, терцовые, секундовые соотношения тональностей и их выразительное значение. Роль модуляции в музыкальной драматургии.	2
Контрастная и имитационная полифония. Канон и его разновидности.	2
Контрольный урок	1
Итого	35
2 год обучения	
Сочинение инструментальных пьес в форме рондо. Особенности формы. Анализ классических образцов.	4
Сочинение сонатной формы (сонатина).	5
Воссоздание типичных интонаций стиля известных композиторов: Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта.	4
Сочинение 2-х или 3-х голосной инвенции. Разбор инвенций Баха.	4

Контрольный урок.	1
Сочинение романса. Вокальный цикл. Работа с поэтическим текстом. Знакомство со стихами современных петербургских поэтов.	6
Сочинение вариаций. Тема для вариаций – отличительные особенности, размер, характер, форма. Виды вариаций.	5
Сюита (для фортепиано, гитары). Танцевальная или программная.	5
Контрольный урок.	1
Итого	35
3 год обучения	
Сочинение пьес в сложной двух и трех-частной форме. Контрастная и развивающая средняя часть, измененная реприза.	5
Сочинение инструментального ансамбля — дуэт фортепиано и скрипки (флейты), трио.	5
Сочинение более сложного ансамбля — трио, квартет (духовые, струнные)	6
Контрольный урок	1
Подражание Грегорианскому хоралу или русскому Знаменному распеву. Написание монодии.	5
Воссоздание типичных интонаций стиля известных композиторов: Рахманинова, Дебюсси и других. Новое в гармонии XX века.	6
Форма фуги. Фугато. Написание 3-голосной фуги.	6
Контрольный урок.	1
Итого	35

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате освоения программы «Сочинение» учащийся должен уметь использовать полученные теоретические и практические знания при исполнении на музыкальных инструментах, уметь импровизировать на основе заданной гармонической последовательности, подбирать по слуху, подбирать несложный аккомпанемент для мелодий в различных жанрах и стилях, сочинять как оригинальные произведения, так и стилизации.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Сочинение» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация по предмету осуществляется в виде контрольного урока в конце каждого года обучения, а также концерта из произведений учащихся.

Формы и средства текущего контроля. В качестве средств текущего контроля используется демонстрация фрагментов сочинений. При проведении контрольных уроков демонстрируются написанные сочинения, различные по размеру и технической сложности, в зависимости от уровня подготовки учащихся.

Примерные требования промежуточного и итогового контроля:

1 год обучения

- 1) Сочинение песни на собственные стихи, стихи выбранные самими учащимися, или предложенные педагогом.
- 2) Сочинение небольшого произведения в простой 2-х или 3-х частной форме для фортепиано или другого солирующего инструмента (возможен дуэт или трио), программного или жанрового (вальс, марш, прелюдия).

2 год обучения

- 1) Сочинение вариаций для одного-двух инструментов (тема и четыре-пять вариаций).
Сочинение сонатины для фортепиано или других инструментов.

3 год обучения

- 1) Сочинение пьесы в сложной 2-х, или 3-х частной форме (танец, программная пьеса).
- 2) Сочинение полифонической пьесы (инвенция, фугато).

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	обучающийся продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном программой
4 («хорошо»)	обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и не затрагивают основных понятий и навыков
3 («удовлетворительно»)	обучающийся допускает существенные погрешности в теории и показывает частичное владение предусмотренных программой практических навыков
2 (неудовлетворительное)	отсутствие прочных теоретических знаний и практических навыков

Методические рекомендации преподавателям

Особые сложности в постановке курса «Сочинение» представляет разный уровень подготовки учащихся, их разная специализация, разная степень владения фортепиано. Педагогу предстоит оценить возможности каждого ученика, его индивидуальные склонности и предпочтения и на этой основе строить дальнейшую работу с ним. Например, кто-то более тяготеет к инструментальной музыке, другой к вокальной. Вместе с тем необходимо по мере обучения тактично ставить перед учеником задания, которые помогли бы расширить его кругозор и выявить дремлющие в нем возможности.

Работа над мелодией.

Мелодия неотделима от прочих элементов музыкальной ткани. Вместе с тем «она сама обладает комплексностью, полиэлементностью. Мелодия содержит в себе то же, что всё музыкальное произведение: интонационность, лад и гармонию, ритм и метр, мелодическую линию, фактурный рисунок, архитектуру, динамику. Среди названных элементов выделяется

один, с которым связана специфика этого музыкального явления, - мелодическая линия. (В.Холопова).

Хотя все эти элементы связаны и взаимодействуют, методически возможно работать над ними отдельно.

Учащемуся следует привить вкус к выразительному плавному секундовому движению мелодической линии:

- а) движение одними секундами (по типу темы финала 9-ой симфонии Бетховена);
- б) сочетание: скачок и секундовое заполнение интервала;
- в) секундовое движение и завершающий скачок;
- г) различные варианты гаммообразного движения (пример – Адажио из балета «Щелкунчик»), в том числе в сочетании со скачком («Старинная французская песенка», «Июнь»);
- д) секундовый ряд частных вершин разной высоты, образующих восходящую (реже – нисходящую) линию (И.Способин);
- е) скрытое двухголосие;
- ж) секундовый ход в побочном голосе.

Интонация.

Работа над архитектурой мелодии неотделима от интонационного поиска.

Перед учеником могут быть поставлены следующие интонационные задачи:

- а) найти соответствующую интонацию для выражения эмоции радости, веселья, грусти, скорби, негодования, удивления, восклицания, повеления, вопроса, вопроса-ответа и т. п.
- б) найти интонации предметно-изобразительного характера, имитирующие птичье пение, журчание ручья, шум дождя, завывание ветра, скачку коня, колокольный звон, работу автомобильного двигателя и т. д.
- г) воспроизведение музыкально-жанровых интонаций: марша, вальса, менуэта, любого другого танца; подражание духовому оркестру, оркестру народных инструментов, джазу;
- д) воссоздание типичных интонаций стиля известных композиторов: Баха, Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Дебюсси и других. Подражание Грегорианскому хоралу или русскому Знаменному распеву.
- е) воссоздание характерных интонаций отдельных типизированных ладов, например, квартowego трихорда, пентатоники, целотонного лада, семиступенных архаических ладов.

Фактура и фигурация.

Специальной проблемой в курсе сочинения является работа над фактурой. Учащегося следует ознакомить с основными исторически сложившимися типами музыкальной фактуры: монодийной, полифонической, аккордовой, гомофонной, гомофонно-полифонической и иными формами смешанной фактуры.

Монодийный склад в современной профессионально-композиторской музыке связан преимущественно с произведениями для смычковых инструментов соло. Работая над одноголосным сочинением, особое внимание следует обратить на возможности скрытого многоголосия.

В практической работе учащемуся предстоит чаще встречаться с многоголосной – аккордовой, гомофонной, полифонической и различного рода смешанной фактурой. При этом нужно воспитывать в ученике вкус к темброво-колористической стороне гармонии, к свободному и расчетливому распоряжению регистрами.

В рамках музыкальной школы учащемуся может быть дано лишь общее представление об отдельных полифонических приемах. В то же время следует обратить его внимание на

возможности полифонизации гармонии, на различного рода способы гармонической и ритмической фигурации.

Предметом особого внимания должна стать мелодическая фигурация: задержания, проходящие ноты, предъемы; фигурация солирующая и подголосочная, орнаментирующая, напевно-полифоническая и пассажная.

Музыкальная форма.

Начальное сочинение в условиях музыкальной школы по необходимости должно сводиться преимущественно к малым формам, таким как период, простая двухчастная, простая трехчастная. Куплетная песенка, танец, марш, небольшая пьеска программного характера – вот основные жанры, которые надлежит освоить начинающим композиторам. С наиболее одаренными и технически подготовленными можно работать и над более сложными композициями, такими как романс, инструментальная поэма, рондо, вариации и т. п. Удерживая ученика от решения «неподъемных» задач, следует делать это достаточно тактично, чтобы не сковывать его инициативу и воображение.

«Основным видом периода является период из двух предложений повторного строения, с полным совершенным заключительным кадансом, несущий экспозиционную функцию в произведении». (Холопова). В то же время ученику следует получить представление о различных формах периода: элементарных и тематически развитых, из двух или трех предложений, сложных периодах, периодах единого строения (без деления на предложения), повторного и неповторного строения, квадратных и неквадратных (с расширением или сжатием), однотональных и модулирующих, периодах как формы одночастного произведения и как части более крупной формы.

Простая двухчастная и простая трехчастная, называемые песенными формами, особенно применимы при сочинении песен, танцев, маршей, небольших пьес жанрового характера. Учащемуся надлежит получить представление о репризной и безрепризной двухчастной форме, о форме куплетной песни с припевом, о возможностях контраста в таких построениях.

При работе над простой трехчастной формой следует уделить особое внимание средствам достижения контраста и сохранения единства произведения, создавая среднюю часть, как на материале экспозиции, так и с помощью нового тематического материала. Специфические проблемы возникают при сочинении репризы, которая может быть полной и сжатой,

точной и варьированной, динамизированной, синтезирующей материал экспозиции и среднего раздела.

Учащиеся с помощью педагога должны постигать логику музыкальной речи, особенности строения различных разделов музыкальной формы, отличать экспозиционный и срединный типы изложения музыкального материала, научиться сочинять вступление и заключение (это может быть специальным заданием).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является одним из видов учебных занятий, который ставит целью обеспечить успешное усвоение материала и овладение всеми необходимыми навыками.

Время, предусмотренное на выполнение самостоятельной работы обучающихся составляет 1 час в неделю.

Самостоятельная работа направляется и контролируется преподавателем, который должен следить за доступностью, объемом и формой заданий, равномерным распределением затрачива-

емого на их выполнение времени в течение недели. Преподаватель обеспечивает регулярный контроль за выполнением домашних заданий.

Список рекомендуемой литературы:

1. Гнесин М., Начальный курс практической композиции. М., 1962
2. Месснер Е., Основы композиции. М., 1968
3. Тихомиров Г., Элементы композиторской техники. М., 1964
4. Холопова В., Мелодика. М., 1980
5. Холопова В., Фактура. М., 1979
6. Холопова В., Формы музыкальных произведений. М., 1999
7. Тюлин Ю., Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. М., 1976
8. Ручьевская Е., Классическая музыкальная форма. СПб., 1998
9. Цуккерман В., Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980
10. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
11. Государственный институт искусствознания. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. Теория современной композиции. М., 2005