

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 24.05.2024 12:53:05
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра оркестровки и общего курса композиции

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров
30.06.2023

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Рабочая программа дисциплины
Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) –
Фортепиано

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Основы композиции» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство** (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Автор-составитель:

Зав. кафедры оркестровки и общего курса композиции
профессор, заслуженный деятель искусств РФ **А. А. Королев**

Рецензент:

Доцент Е. В. Петров

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оркестровки и общего курса композиции,
«16» июня 2023 г., протокол № 3.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	32.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	43.	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	44.
Объем дисциплины и виды учебной работы	55.	Содержание дисциплины	55.1.	Тематический план	55.2.
Содержание программы	56.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	86.1.	Список литературы	86.2.
Интернет-ресурсы	87.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	88.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	98.1.
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	98.2.	Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	98.3.	Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	98.4.
Контрольные материалы	11	Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	11	Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	11

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Основы композиции» является развитие творческих способностей студента, формирование навыков самостоятельной работы с основными элементами музыкальной фактуры и формы.

Поставленная цель предопределила следующие задачи:

- формирование у студентов системы теоретических знаний в области теории композиции;
- научить студентов квалифицированно анализировать характерные средства и приемы изложения музыкального материала;
- практически освоить принципы сочинения в условиях ладогармонической системы;
- актуализацию способности студентов применять накопленные по дисциплине знания при решении профессиональных задач;
- стимулирование студентов к самостоятельной практической деятельности по освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций.

В рамках курса предполагается практическая работа по созданию и совершенствованию переложений, транскрипций, инструментовок, а также пьес педагогической и инструкторивной направленности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

При реализации образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) программы – Фортепиано, Консерватория обеспечивает обучающимся возможность освоения факультатива «Основы композиции».

Данный курс образует межпредметные связи с такими дисциплинами как «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений» и является, безусловно, полезным в профессиональной работе будущего концертного исполнительства.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилиевых особенностей;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общий объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля по семестрам		
			Контрольное занятие	Зачет с оценкой	Экзамен
Общая трудоемкость	1	36	7 семестр		
Аудиторные занятия		4			

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
		Всего	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
			Индивидуальные занятия	
	7-й семестр	33	4	29
1	Вводное занятие. Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация	8	1	7
2	Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением	8	1	7
3	Музыкальная форма. Период	8	1	7
4	Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Избранные циклические формы	9	1	8
	ИТОГО:	33	4	29

5.2. Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие. Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация

Вступительная беседа преподавателя со студентом. Методические указания, обзор литературы, выбор нотного материала.

Музыка как процесс. Движение и статика в музыке. Динамическое развитие, кульминация. Образ и эмоциональное состояние. Музыкальные элементы как средства построения композиции. Лад. Интервалы. Аккорды и звуковые комплексы.

Анализ музыкального произведения, соответствующего теме. Примеры:

Э. Григ. «Перезвон» (№ 35 из сб. «Лирические пьесы», тетрадь V, op.54); строительный материал — квинта, трезвучие.

Б. Барток. «Совместные звучания» («Микрокосмос», тетр. IV, № 110); строительный материал — квинта, терция.

С. Слонимский. «Лягушка»; строительный материал — секунда.

Ф. Пуленк. «Маленькие колокола» (№ 3 из цикла «Четыре ноктюрна»); строительный материал — кварта, терция.

С. Прокофьев. «Дождь и радуга» (№ 8 из цикла «Детская музыка»); строительный материал — звуковой комплекс.

Б. Барток. Багатель № 3; строительный материал — оstinатная фигура.

Тема 2. Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением

Монодия. Законы построения и развития. Лад. Дыхание. Распев. Свобода ритма.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Григорианский хорал.

Знаменный распев.

Русская протяжная песня.

Голосовая импровизация учеником мелодии на текст короткой фразы (без использования инструмента) в стиле изученных примеров. Варианты текста: «Солнце встает», «Вечер приходит» и др.

Условная нотная запись мелодии (с помощью фортепиано): фиксированная высота звука (точка на нотном стане) и приблизительное отображение длительности (расстояние между точками).

Монодия в творчестве композиторов.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Р. Вагнер. Песня матроса из оперы «Тристан и Изольда»,

Б. Барток. Квартет № 6 (вступление к I части),

Д. Шостакович. Струнные квартеты №№ 1 (II часть), 6 (III часть).

Импровизация мелодии на фортепиано.

Подголосочная полифония.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Русская протяжная песня.

Импровизация мелодии с подголосками на фортепиано.

Нотная запись: определение размера (переменного размера) и распределение длительностей внутри такта.

Подголосочная полифония в творчестве композиторов. Обработка народных мелодий.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Б. Барток. Пьесы из цикла «Детям»: тетр. III, № 4 «Свадебная песня», № 16 «Жалоба», тетр. I, № 9 «Песня» и др.

А. Лядов. Обработки русских народных песен («Ты не стой, колодец», «Нападай-коли, нападай», «Как за речкой, братцы», и др.).

Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев. Обработки русских народных песен.

Гармония как соотношение аккордов. Устойчивый и неустойчивый аккорд. Тоника и доминанта. Кадансы с использованием аккордов расширенной тональности. Гармоническая фигурация.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

И. Арзуманов. «Верхом на пони»,

С. Прокофьев. Пьесы из цикла «Детская музыка» (№ «Раскаяние», № 8 «Дождь и радуга», № 11 «Вечер»),

Б. Барток. Пьесы из цикла «Детям»: тетр. I, № 13 «Баллада», тетр. IV, №№ 33, 34 «Прощание» и др.

Д. Шостакович. Прелюдии №№ 6, 15 из цикла «24 прелюдии для фортепиано»,

С. Слонимский. «Сокровища южного моря»,

Ю. Фалик. «Оловянный солдатик» из сборника «Детский альбом».

Импровизация в условиях расширенной тональности (по возможности, с использованием гармонической фигурации).

Мелодия с сопровождением (строфическая форма).

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Б. Барток . «Вечер в деревне» (из сборника «Десять легких пьес»).

Б. Барток. Пьесы из цикла «Детям»: тетр. I, № 2 «Детская песня», № 3, № 7 «Игровая песня» и др.

Р. Шуман. «Сицилийская песенка» из сборника «Альбом для юношества» (№ 11).

Ф. Шопен. Прелюдия a-moll № 2 op. 28.

Э. Григ. «Ариетта» («Лирические пьесы», тетр. I, № 1)

А. Лядов. Прелюдия f-moll op. 33 № 1,

Д. Шостакович. Прелюдия As-dur № 17 op. 34,

Ю. Фалик. «Марш» из сборника «Детская музыка».

Тема 3. Музыкальная форма. Период.

Музыкальная форма классического образца. Период (общие понятия). Период с дополнением.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Ф. Шопен. Прелюдии A-dur (№ 7), e-moll (№ 4) op. 28,

П. Чайковский. «Утренняя молитва» из цикла «Детский альбом»,

А. Скрябин. Прелюдия op. 16 № 4,

С. Слонимский. «Полька белой лошади».

Период. Расширение, сокращение периода, различные виды вступлений и дополнений.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

А. Лядов. Прелюдия b-moll op. 31 № 2,

А. Скрябин. Прелюдии g-moll (№ 22), Des-dur (№ 15) op. 11.

Тема 4. Простая двухчастная форма. Простая трёхчастная форма. Избранные циклические формы (сюита, цикл пьес для фортепиано).

Простая двухчастная форма.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Ф. Шуберт. Экосезы op. 18,

П. Чайковский. «Старинная французская песенка», «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом»,

С. Слонимский. «Принцесса-плакса»

Л. ван Бетховен. Багатель № 8 op. 119,

Р. Шуман. Пьесы из сборника «Альбом для юношества»: № 2 «Марш солдатиков», № 41 «Северная песня» и др.

Простая трёхчастная форма.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Р. Шуман. Пьесы из сборника «Альбом для юношества»: № 8 «Смелый наездник», № 9 «Народная песенка» и др.,

П. Чайковский. «Полька», «Сладкая греза», «Марш деревянных солдатиков» из цикла «Детский альбом»,

С. Слонимский. «Колыбельная кошки».

Ф. Шуберт. Благородные вальсы op. 77 (№ 12).

Ф. Шуберт. Сентиментальные вальсы op. 50 (№№ 3, 5, 15).

С. Прокофьев. Мимолетность XVI.

С. Прокофьев. «Марш» из цикла «Детская музыка» (№ 10).

Знакомство с принципами организации небольших пьес в циклическую форму (сюита, цикл пьес для фортепиано).

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

С. Слонимский. «Принцесса, не умеющая плакать»

М. Мусоргский. Картинки с выставки

В. Цытович. «Чипполино»

С. Прокофьев. Мимолетности.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Абдуллина Г. Конспекты по анализу музыкальных форм – СПб., 2013
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007827100/
2. Бершадская Т. Лекции по гармонии – Л., 1985
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001279707/
3. Григорьева Г. Теория современной композиции – М., 2005
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002787274/
4. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Учеб. пособие для муз. вузов – М., 1984
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001226276/
5. Гуляницкая Н. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм. история, теория, практика – М., 2014
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000006973/
6. Гуляницкая Н. Поэтика музыкальной композиции – М., 2002
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000752709/
7. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции – М., 1982
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001088687/
8. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века – М., 2004
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002559508/
9. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества – М., 1992
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001628483/
10. Холопова В. Феномен музыки – М., 2014
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580747/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
2. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Основы композиции» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации – контрольное занятие в конце 7-го семестра.

Контрольное занятие проводится в форме свободного показа трех работ, написанных студентом за период изучения дисциплины.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Не знает</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает</i> частично отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает</i> в достаточной степени отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает</i> в полной мере отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Экспресс-анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Не умеет</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводит ь музыкальные примеры, записанные традиционным и видами нотации;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводит ь музыкальные примеры, записанные традиционным и видами нотации;	<i>Умеет в достаточной мере</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводит ь музыкальные примеры, записанные традиционным и видами нотации;	<i>Умеет</i> свободно сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводит ь музыкальные примеры, записанные традиционным и видами нотации;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, экспресс-анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Не владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Частично владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В целом владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В полной мере владеет</i> аналитическим и навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) самостоятельность и оригинальность музыкально-образного мышления	0-17	18-24	25-29	30-34
б) владение средствами развития материала	0-16	17-23	24-28	29-33
в) логика композиционного построения	0-17	18-23	24-28	29-33
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично

71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «**отлично / зачет**» выставляется в случае предоставления 3-х сочинений.

Критерии: студент демонстрирует самостоятельность музыкально-образного мышления, нетривиальность развития материала, яркость его изложения, строгую логику композиционного построения.

Оценка «**хорошо / зачет**» выставляется в случае предоставления 3-х сочинений.

Критерии: студент в целом демонстрирует грамотное владение средствами композиции, верно соблюдает логику развертывания сочинения, однако в работах не хватает яркости материала, самостоятельного взгляда на произведение.

Оценка «**удовлетворительно / зачет**» выставляется в случае предоставления 3-х сочинений.

Критерии: студент демонстрирует малограмотное использование композиционных средств, не всегда логично выстраивает форму, с трудом отбирает средства для создания яркого музыкального материала.

Оценка «**неудовлетворительно / незачет**» выставляется в случае невыполнения заданий по курсу, отсутствия сочинений.

8.4. Контрольные материалы

Примерные задания для самостоятельной работы

1. Анализировать музыкальную литературу (см. список музыкальной литературы).
2. Создание сочинений по модели анализируемого образца.
3. Создание сочинений, основанных на собственных музыкальных идеях.

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Основы композиции» предусматривает самостоятельную работу студентов, по анализу музыкальных произведений, знакомство с литературой и освоению практических навыков сочинения. Перед началом сочинения рекомендуется проанализировать несколько коротких произведений, обобщить полученные в ходе анализа данные и реализовать их в последующей работе по практической композиции. Первые опыты в композиции можно осуществлять по готовому образцу, однако в дальнейшем следует уделять внимание развитию самостоятельности мышления, раскрытию творческого потенциала. Особую роль в работе над музыкальным материалом играет его яркость. Следует помнить, что основные средства, позволяющие достичь этого качества, есть ритмическая определенность и выразительность интонации.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Музыкальная литература

Арзуманов И. Балакирев М.	Пьесы для фортепиано 40 русских народных песен для одного голоса в сопровождении фортепиано / Редакция, предисловие и примечания Е. В. Гиппиуса. М.: Музгиз, 1957.
Барток Б.	Багатели «Десять легких пьес» «Детям», маленькие пьесы для начинающих пианистов «Микрокосмос» Струнный квартет № 6
Бетховен Л.	«Багатели» ор. 33, ор. 119, ор. 126
Вагнер Р.	«Тристан и Изольда», клавир оперы
Григ Э.	«Лирические пьесы» ор.12, 38, 43, 54, 57, 62
Лядов А.	Обработки русских народных песен Прелюдии ор. 31, 33
Мусоргский М.	Картинки с выставки
Прокофьев С.	«Детская музыка» 12 легких пьес для фортепиано ор. 65 Прокофьев С. «Мимолетности» ор. 22
Пуленк Ф.	«Четыре ноктюрна»
Римский-Корсаков Н.	100 русских народных песен для голоса с фортепиано, соч. 24. М.: Музыка, 1977.
Слонимский С.	«От пяти до пятидесяти», фортепианный альбом для детей, юношества и концертирующих исполнителей (тетрадь I)
Скрябин А.	24 прелюдии ор. 11, 5 прелюдий ор. 16
Фалик Ю.	«Детская музыка»
Цытович В.	«Чипполино»
Чайковский П.	«Детский альбом» ор. 39
Шопен Ф.	24 прелюдии ор. 28
Шостакович Д.	24 прелюдии для фортепиано ор. 34 Струнные квартеты №№ 1, 6
Шуберт Ф.	Экоссезы ор. 18 Благородные вальсы ор. 77 Сентиментальные вальсы ор.50
Шуман Р.	«Альбом для юношества» ор. 48

Литература для самостоятельной работы

- Асафьев Б. В.* Музыкальная форма как процесс: Кн.1. и 2. М.: Музыка, 1971.
- Борухзон Л.* Музыкальная импровизация. Путь к творчеству: учебное пособие по методике Г. Вольнер. СПб, Композитор • Санкт-Петербург, 2009.
- Высоцкая М., Григорьева Г.* "Музыка XX века. От авангарда к постмодерну." – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2014
- Кудряшов Ю.* Ладовые системы европейской музыки XX века. М., 2001.
- Кюрегян Т., Ценова В.* "Композиторы о современной композиции" – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2009
- Мальцев С. Розанов В.* Учить искусству импровизации. // Советская музыка, 1973, № 10.
- Муха А.И.* Процесс композиторского творчества (Проблемы и пути решения).- Киев: Музична Україна, 1979.- 269с.
- Слонимский С.* Мысли о композиторском ремесле. СПб, Композитор • Санкт-Петербург, 2006.
- Прокофьев С.* Автобиография. М., 1982.

Теория современной композиции / Моск. гос. консерватория; Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.

Холопов Ю. Музыкальные формы классической традиции. Статьи. Материалы / Ю.Н. Холопов; ред.-сост. Т.С. Кюрегян. – М.: Научно- издательский центр "Московская консерватория", 2012.