

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение по образованию
в сфере культуры и искусств

КОМПОЗИЦИЯ

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-02
Искусство эстрады (компьютерная музыка)*

Минск 2017

СОСТАВИТЕЛЬ

А. В. Цапко, преподаватель кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

М. В. Круглый, старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;
Г. К. Горелова, заведующий кафедрой композиции учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 16.02.2016);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 15.03.2016);
секцией по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) научно-методического совета по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусств (протокол № 1 от 13.04.2016)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: А. В. Цапко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Композиция» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям).

Композиция – это одна из профилирующих дисциплин для студентов направления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка), в рамках которой на практике изучаются законы строения музыкальных произведений, принцип развития музыкального материала и музыкальной драматургии в целом.

Занятия композицией для студентов являются важной составной частью творческого и профессионального образования. На занятиях по учебной дисциплине «Композиция» реализуются творческие возможности и способности студентов. Они получают возможность научиться выражать с помощью средств музыкальной выразительности свои собственные мысли, эмоции, различные музыкальные идеи.

Создание музыкального произведения как художественного целого предполагает наличие необходимых знаний, касающихся различных музыкальных областей. Прежде всего это затрагивает вопросы стиля, жанра, музыкальной формы, образного содержания, музыкальной драматургии, гармонии, полифонии, фактуры и т. д. По этой причине учебная дисциплина «Композиция» входит в комплексную подготовку студентов, тесно взаимодействуя с такими специальными дисциплинами, как «Гармония», «Анализ музыкальных форм», «Инструментоведение», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Компьютерная аранжировка» и др.

Учебная дисциплина охватывает основные формы академической музыки: от простейшей формы периода к вариациям и рондо, включая основные композиционные формы джазовой, рок- и поп-музыки. Учитывая специфику специальности, в содержание учебной дисциплины сознательно не включено изучение таких форм, как сонатная форма и сонатно-симфонический цикл.

Целью учебной дисциплины «Композиция» является обучение студентов сочинению музыкальных произведений различ-

ных жанров, стилей, форм как для одного инструмента, так и для различных инструментальных и вокальных составов.

Цель учебной дисциплины предполагает выполнение следующих задач:

- ознакомить студентов с принципами композиторского творчества;
- развить творческие способности к сочинению музыки;
- научить логике создания и развития музыкальных произведений для различных инструментальных и вокальных составов;
- научить анализировать музыкальные произведения с точки зрения формы, гармонии, ритма, драматургии, средств музыкальной выразительности и тематического развития.

В результате изучения учебной дисциплины «Композиция» студент обязан *знать*:

- общие правила композиции;
- правила создания музыкального произведения;
- правила построения музыкальной композиции в простой двухчастной и простой трехчастной музыкальных формах;
- правила построения музыкальной композиции в сложной двухчастной и сложной трехчастной музыкальных формах;

уметь:

- создавать музыкальные произведения малых форм вокальной, вокально-инструментальной и инструментальной музыки;

владеть:

- принципами создания музыкальных произведений малых форм вокальной музыки;
- принципами создания музыкальных произведений малых форм инструментальной музыки.

Изучение учебной дисциплины «Композиция» протекает в двух методических направлениях. Первое направление обусловлено задачами многостороннего музыкального развития студентов и предусматривает сочинение произведений разных жанров, форм, стилей для разных инструментальных и вокальных составов. Второе направление предусматривает усвоение студентами необходимых практических навыков по принципу от простого к сложному, опираясь на комплексный теоретический анализ строений музыкальных произведений композиторов разных эпох и разных стилевых направлений.

Освоение образовательной программы по направлению специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) обязано обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических задач.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

АК-9. Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.

Социально-личностные компетенции:

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

СЛК-6. Уметь работать в коллективе.

Профессиональные компетенции:

ПК-6. Подготавливать творческие выступления художественных коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами.

ПК-7. Разрабатывать и организовывать творческие проекты.

Организационно-руководительская деятельность:

ПК-17. Взаимодействие со специалистами других творческих профилей – композиторами, художниками, участниками постановочных групп.

Научно-исследовательская деятельность:

ПК-28. Пользоваться современными информационными ресурсами.

Согласно типовому учебному плану и образовательному стандарту на изучение дисциплины отведено 630 учебных часов, из них 368 часов – аудиторные.

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 16 часов – лекции, 140 часов – практические занятия, 212 часов – индивидуальные занятия.

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамены.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название темы	Количество часов		
	аудиторные занятия		индивидуальные занятия
	практ.	лекц.	
<i>Введение</i>		1	
<i>Тема 1.</i> Мелодия (тема) как основа музыкального произведения	4	1	16
<i>Тема 2.</i> Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простых форм (период)	8	1	16
<i>Тема 3.</i> Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой двухчастной формы	16	1	24
<i>Тема 4.</i> Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой трехчастной формы	16	1	20
<i>Тема 5.</i> Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной двухчастной формы	16	2	20
<i>Тема 6.</i> Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной трехчастной формы	16	2	20
<i>Тема 7.</i> Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала. Строгие вариации	12	1	16
<i>Тема 8.</i> Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала. Свободные вариации	12	1	16
<i>Тема 9.</i> Музыкальная композиция в форме рондо	12	2	24
<i>Тема 10.</i> Принцип формообразования циклических произведений. Сюита (старинная, классическая)	12	1	18
<i>Тема 11.</i> Музыкальная композиция в джазовой музыке XX в.	16	2	22
Всего...	140	16	212

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Цели и задачи учебной дисциплины. Связь и взаимодействие предмета с такими специальными дисциплинами, как «Гармония», «Анализ музыкальных форм», «Аранжировка, инструментовка и переложение музыкальных произведений», «Компьютерная аранжировка».

Средства музыкальной выразительности как инструментарий композитора. Понятие о музыкальной драматургии. Законы строения мелодии и гармонии. Типы фактуры. Выразительная и драматургическая роль тембра.

Тема 1. Мелодия (тема) как основа музыкального произведения

Тема как отражение музыкально-художественного образа, эмоционально-драматургического импульса и образно-программного содержания. Интонационно-ладовое строение темы. Гармоническая основа темы. Тональный план. Внутренняя драматургия строения темы: «конфликтная», «бесконфликтная». Возможности трансформации элементов темы в процессе драматургического развития. Последовательное превращение темы в развитый музыкально-художественный образ.

Закономерности импульсно-эмоционального принципа развития тематизма. Причинно-следственные тематические связи. Возможности перегармонизации темы. Тема и ее фактурное оформление.

Сочинение тем различного характера для их дальнейшего использования в процессе сочинения музыки.

Тема 2. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простых форм (период)

Строение музыкальной композиции в рамках простой одночастной формы (периода). Виды периодов: однотональный, модулирующий, сложный, простой, квадратный и неквадратный, делимый и неделимый на предложения. Характерные особенности простого и сложного периода. Характерное отличие периода от дважды повторенного предложения. Анализ произведений в форме периода. Сочинение произведений в рамках простого и сложного периода.

Тема 3. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой двухчастной формы

Строение музыкальной композиции в рамках простой двухчастной формы. Связь идейного содержания произведения и его развитие в процессе сочинения. Основные разделы музыкальной формы: экспозиция (показ темы), разработка (развитие темы, элементов темы, гармонии, ритма, фактуры) и реприза (повторение экспозиции с частичным или полным проведением темы в основной тональности). Характерные особенности простой двухчастной формы с репризой и без репризы. Анализ произведений в простой двухчастной форме. Сочинение произведений в рамках простой двухчастной формы.

Тема 4. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой трехчастной формы

Строение музыкальной композиции в рамках простой трехчастной формы. Связь идейного содержания произведения и его развитие в процессе сочинения. Основные разделы музыкальной формы: экспозиция (показ темы), разработка (развитие темы, элементов темы, гармонии, ритма, фактуры) и реприза (повторение экспозиции с частичным или полным проведением темы в основной тональности). Характерные особенности простой трехчастной формы. Анализ произведений в простой трехчастной форме. Сочинение произведений в рамках простой трехчастной формы.

Тема 5. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной двухчастной формы

Строение сложной двухчастной формы. Особенности строения сложной формы, роль контраста. Значение драматургии в развитии музыкального образа пьесы. Динамика музыкально-художественной драматургии развития, ее законы и способы выражения. Разновидности сложной двухчастной формы. Область применения сложной двухчастной формы. Анализ произведений в сложной двухчастной форме. Сочинение вокальных и инструментальных произведений в данной форме.

Тема 6. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной трехчастной формы

Строение сложной трехчастной формы. Сходства и отличия сложной трехчастной от сложной двухчастной формы. Особенности строения сложной трехчастной формы, роль контраста. Значение драматургии в развитии музыкального образа пьесы. Динамика музыкально-художественной драматургии развития, ее законы и способы выражения. Разновидности сложной трехчастной формы. Сложная трехчастная форма с трио, с эпизодом. Промежуточная форма, трех-пятичастная форма. Область применения сложных форм. Анализ произведений в сложной двухчастной и сложной трехчастной формах. Сочинение вокальных и инструментальных произведений в данной форме.

Тема 7. Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала.

Строгие вариации

Вариации как музыкальная форма. Отличия вариационной формы от вариационного принципа развития. Вариации на *basso ostinato*. Характерные особенности темы, гармонии, ритма, формы, тональности для вариаций строгого стиля. Методы варьирования в строгих вариациях (мелодия, фактура, лад). Орнаментация мелодии как способ развития. Роль тональности в вариационной форме. Вариации на одну тему и несколько тем. Область применения вариационных форм. Анализ произведений в вариационной форме. Сочинение инструментальных произведений в данной форме.

Тема 8. Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала.

Свободные вариации

Вариации как музыкальная форма. Отличия вариационной формы от вариационного принципа развития. Вариации на *soprano ostinato*. Характерные особенности темы, гармонии, ритма, формы, тональности для вариаций свободного стиля. Строгие и свободные вариации, их отличительные черты. Методы и особенности варьирования в свободных вариациях (мелодия, мелодические элементы, бас-гармония, фактура, ритм, метр). Роль тональности в вариационной форме. Вариации на одну тему и несколько тем. Область применения вариационных

форм. Анализ произведений в вариационной форме. Сочинение инструментальных произведений в данной форме.

Тема 9. Музыкальная композиция в форме рондо

Особенности строения формы. Разновидности формы рондо (старинное, классическое).

Ключевые особенности старинного и классического рондо. Главная тема (рефрен). Мелодические, гармонические, структурные особенности темы, ее количественное проведение. Характер рефрена, его главенствующая роль в форме. Мелодические, гармонические, структурные особенности побочной темы (эпизод), ее количественное проведение. Роль тональности в форме. Роль контраста между частями и способы его достижения. Область применения рондо. Рондо в сочетании с другими формами (рондо-вариации, рондо-соната). Анализ произведений в форме рондо. Написание вокально-инструментальных произведений в данной форме.

Тема 10. Принцип формообразования циклических произведений. Сюита (старинная, классическая)

Определение сюиты как жанра инструментальной музыки. Программное и тематическое объединение частей старинной сюиты (Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига). Роль тональности и контраста в старинной сюите. Принцип построения и сопоставление частей.

Классическая сюита. Основные отличия от старинной сюиты. Область применения сюиты. Анализ циклических произведений. Сочинение инструментальной сюиты, состоящей из не менее двух произведений, объединенных одной тематической идеей.

Тема 11. Музыкальная композиция в джазовой музыке XX в.

Характерные особенности мелодии, гармонии, метра, ритма в джазовой музыке (блюз, регтайм, свинг, буги-вуги, бибоп, рок-н-ролл, соул, фанк, фьюжн, smooth jazz). Роль импровизации в джазовой музыке. Анализ джазовой музыки с точки зрения формы, гармонии, ритма, стилистических и инструментальных особенностей. Сочинение вокальных, вокально-инструментальных произведений в рамках перечисленных жанров и направлений.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Бриль, И. М.* Практический курс джазовой импровизации / И. М. Бриль. – 3-е изд. – М. : Сов. композитор, 1985. – 112 с.
2. *Гнесин, М. Ф.* Начальный курс практической композиции / М. Ф. Гнесин. – М. : Музгиз, 1962. – 216 с.
3. *Дьячкова, Л. С.* Мелодика : учеб. пособие / Л. С. Дьячкова. – М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1985. – 96 с.
4. *Ефименкова, Б. Б.* Танцевальные жанры в творчестве замечательных композиторов прошлого и наших дней / Б. Б. Ефименкова. – М. : Музгиз, 1962. – 56 с.
5. *Конен, В. Д.* Рождение джаза / В. Д. Конен. – 2-е изд. – М. : Сов. композитор, 1990. – 319 с.
6. *Кофанов, А. Н.* Сочинение музыки / А. Н. Кофанов. – СПб. : Композитор, 2007. – 156 с.
7. *Мазель, Л. А.* Вопросы анализа музыки / Л. А. Мазель. – М. : Сов. композитор, 1991. – 375 с.
8. *Мазель, Л. А.* О мелодии / Л. А. Мазель. – М. : Госмузиздат, 1952. – 300 с.
9. *Месснер, Е. И.* Основы композиции / Е. И. Месснер. – М. : Музыка, 1968. – 503 с.
10. *Муха, А. И.* Процесс композиторского творчества: проблемы и пути исследования / А. И. Муха. – Киев : Наукова думка, 1979. – 198 с.
11. *Назайкинский, Е. В.* Логика музыкальной композиции / Е. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982. – 319 с.
12. *Симоненко, В. Ф.* Мелодии джаза / В. Ф. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1984. – 319 с.
13. *Скребкова-Филатова, М. С.* Фактура в музыке / М. С. Скребкова-Филатова. – М. : Музыка, 1985. – 285 с.
14. *Тюлин, Ю. Н.* Музыкальная фактура и мелодическая фигурация (практический курс) / Ю. Н. Тюлин. – М. : Музыка, 1980. – 311 с.
15. *Холопова, В. Н.* Формы музыкальных произведений / В. Н. Холопова. – 2-е изд. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.
16. *Цуккерман, В. А.* Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1964. – 271 с.

17. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза / Ю. Н. Чугунов. – М. : МГИК, 1994. – 171 с.

18. Этингер, М. А. О гармонии в бассо-остинатных формах / М. А. Этингер. – М. : Музыка, 1970. – 201 с.

Дополнительная

1. Гаранян, Г. А. Аранжировка для вокально-инструментальных ансамблей / Г. А. Гаранян. – М. : Музыка, 1987. – 237 с.

2. Зарипов, Р. Х. Кибернетика и музыка / Р. Х. Зарипов. – М. : Наука, 1971. – 235 с.

3. Петрушин, В. И. Музыкальная психология / В. И. Петрушин. – М. : Пассим, 1994. – 58 с.

4. Саульский, Ю. С. Аранжировка для биг-бенда / Ю. С. Саульский. – М. : Композитор, 1998. – 152 с.

5. Мелехин, В. П. Универсальные принципы развития импровизации / В. П. Мелехин. – М. : МГУКИ, 2002. – 166 с.

РЕПОЗИТОРИЙ МГУКИ

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Композиция» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- использование аудиоматериалов;
- подготовка к зачетам и экзаменам.

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с печатной литературой, электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернета.

Использование аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов в рамках учебной дисциплины «Композиция».

Подготовка к зачетам и экзаменам требует глубокого изучения студентами рекомендуемой печатной и электронной литературы, овладения теоретическими знаниями, а также приобретения навыков сочинения инструментальной, вокальной и вокально-инструментальной музыки.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется диагностический инструментарий, который имеет разноуровневый характер и используется комплексно.

1. Творческие задания предусматривают анализ музыкальных произведений.
2. Сочинение музыкальных произведений разных жанров и направлений.

Учебное издание

КОМПОЗИЦИЯ

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-02
Искусство эстрады (компьютерная музыка)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2017. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 0,82. Уч.-изд. л. 0,59. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.