

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л. Шпарло

«21» июня 2022 г.

Регистрационный № УД- 345/эуч.

КОМПОЗИЦИЯ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)*

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I степени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛЬ:

А.В. Цанко, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И.М. Громович, декан факультета музыкального и хореографического учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент;

В.П. Чайков, ведущий мастер сцены государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь», заслуженный артист Республик Беларусь

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 12 от 26.05.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 5 от 15.06.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Композиция» является важной частью профессиональной подготовки специалистов направления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка). 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 «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Компьютерная аранжировка», «Основы алгоритмической музыки» и др.

Целью учебной дисциплины «Композиция» является обучение студентов сочинению музыкальных произведений различных жанров, стилей, форм как для одного инструмента, так и для различных инструментальных и вокальных составов.

Задачи учебной дисциплины:

- 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.

Освоение образовательной программы по направлению специальности 1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)» обязано обеспечить формирование специализированной компетенции СК-3. Создавать музыкальные произведения различных жанров, стилей, форм как для одного инструмента, так и для инструментальных составов. Этапы формирования компетенции в усвоении учебной дисциплины «Композиция» позволяют студенту *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.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Композиция» на дневной форме получения образования всего отведено 662 академических часа. Из них 368 часов – аудиторные (16 часов – лекционные, 140 часов – практические, 212 часов – индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Цели и задачи учебной дисциплины. Связь и взаимодействие учебной дисциплины с такими специальными дисциплинами, как «Гармония», «Анализ музыкальных форм», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Компьютерная аранжировка», «Инструментоведение и инструментовка», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур». 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 *bassoostinato*. 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 *sopranoostinato*. 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, smoothjazz). 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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
дневная форма получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов				УСР	Форма контроля знаний
	всего	лекции	Практические занятия	Индивидуальные		
Тема 1. Введение	2	2				
Тема 2. Мелодия (тема) как основа музыкального произведения	20		6	8	6	Практ. задания
Тема 3. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простых форм (период)	24		10	8	6	Практ. задания
Тема 4. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой двухчастной формы	24		10	8	6	Практ. задания
Тема 5. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой трехчастной формы	34	2	10	14	8	Практ. задания
Тема 6. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной двухчастной формы	40	2	10	20	8	Практ. задания
Тема 7. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной трехчастной формы	44		16	20	8	Практ. задания
Тема 8. Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала. Строгие вариации	40	2	10	20	8	Практ. задания
Тема 9. Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала. Свободные вариации	36	2	10	18	6	Практ. задания

Тема 10. Музыкальная композиция в форме рондо	34		10	18	6	Практ. задания
Тема 11. Принцип формообразования циклических произведений. Сюита (старинная, классическая)	38	2	10	20	6	Практ. задания
Тема 12. Музыкальная композиция в джазовой музыке XX в.	32		10	16	6	Практ. задания
Всего	368	12	112	170	74	Зачет, экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**Литература***Основная*

1. *Коленько, Р. Г.* Анализ музыкальных форм : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), 1-16 01 10 Пение (по направлениям), 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Р. Г. Коленько ; [среди рец. С. К. Ерохина]. – Минск : БГУКИ, 2013. - 146 с.
2. *Месснер, Е. И.* Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Месснер. – 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 504 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/179691>.
3. *Ходинская, Н. Н.* Анализ музыкальных форм : учебное пособие / Н. Н. Ходинская, Р. Г. Коленько ; [среди рец.: С. В. Гутковская]. – Минск : [б. и.], 2009. – 148 с. : нот., ил. ; 29х21 см.

Дополнительная

1. *Бриль, И. М.* Практический курс джазовой импровизации / И. М. Бриль. –3-е изд. – М. : Сов.композитор, 1985. – 112 с.
2. *Кофанов, А. Н.* Сочинение музыки / А. Н. Кофанов. – СПб. : Композитор, 2007. – 156 с.
3. *Мазель, Л. А.* Вопросы анализа музыки / Л. А. Мазель. – М. :Сов.композитор, 1991. – 375 с.
4. *Назайкинский, Е. В.* Логика музыкальной композиции / Е. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982. – 319 с.
5. *Чугунов, Ю. Н.* Эволюция гармонического языка джаза / Ю. Н. Чугунов. – М. : МГИК, 1994. – 171 с.

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 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.

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 управляемой самостоятельной работы знаний студентов относятся практические задания:

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

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на ____ / ____ учебный год

<i>№ п/п</i>	<i>Дополнения и изменения</i>	<i>Основание</i>

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
 _____ (протокол № ____ от _____ 20__ г.)
 (название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
 Декан факультета

(ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И. О. Фамилия)