

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С. Л. Шпарло

«07» 07 2023

Регистрационный № УД-6113/эуч

КОМПОЗИЦИЯ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0215-10 Компьютерная музыка*

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-10 Компьютерная музыка. Регистрационный № 6-05-02-20/23 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.В. Бортновски, профессор кафедры духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент;

Д.В. Бударин, артист оркестра, ведущий мастер сцены государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №11 от 04.05.2023);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 05.07.2023)

СОГЛАСОВАННО

Директор государственного учреждения
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр
симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь имени М. Я. Финберга»

Д.П. Тиханович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Композиция» одна из профилирующих учебных дисциплин, в рамках которой на практике изучаются законы строения музыкальных произведений, принцип развития музыкального материала и музыкальной драматургии в целом.

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. Учебная дисциплина «Композиция» связана с такими учебными дисциплинами, как «Гармония и полифония», «Анализ музыкальных форм», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Компьютерная аранжировка», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур» 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 учебной дисциплины «Композиция» должно обеспечить формирование у студентов базовой профессиональной компетенции: БПК-7: Создавать музыкальные произведения различных жанров, стилей, форм как для одного инструмента, так и для инструментальных составов. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *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» всего отведено 696 академических часов, из них 368 часов – аудиторные (16 часов – лекционные, 140 часов – практические, 212 часов – индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации студентов – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цели и задачи учебной дисциплины. Связь и взаимодействие учебной дисциплины с такими учебными дисциплинами, как «Гармония и полифония», «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 развитой 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. 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 драма-

тургии 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. Принципы 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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

дневная форма получения образования

Название разделы, темы	Количество аудиторных часов				УС Р	Форма контроля знаний
	всего	лекции	практические	индивидуальные		
Тема 1. Введение	2	2				
Тема 2. Мелодия (тема) как основа музыкального произведения	20		6	8	6	Практическое задание
Тема 3. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простых форм (период)	24		10	8	6	Практическое задание
Тема 4. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой двухчастной формы	24		10	8	6	Практическое задание
Тема 5. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах простой трехчастной формы	34	2	10	14	8	Практическое задание
Тема 6. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной двухчастной формы	40	2	10	20	8	Практическое задание
Тема 7. Принципы формообразования музыкальной композиции в пределах сложной трехчастной формы	44		16	20	8	Сочинение музыкального произведения
Тема 8. Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала. Строгие вариации	40	2	10	20	8	Практическое задание

Тема 9. Музыкальная композиция в вариационной форме. Вариационный принцип развития музыкального материала. Свободные вариации	36	2	10	18	6	Творческое задание
Тема 10. Музыкальная композиция в форме рондо	34		10	18	6	Практическое задание
Тема 11. Принцип формообразования циклических произведений. Сюита (старинная, классическая)	38	2	10	20	6	Творческое задание
Тема 12. Музыкальная композиция в джазовой музыке XX в.	32		10	16	6	Практическое задание
Всего	368	12	112	170	74	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Коленько, Р. Г.* Анализ музыкальных форм : учеб.-метод. 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] : учеб. пособие / Е. И. Месснер. – 5-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 504 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/179691>.

3. *Ходинская, Н. Н.* Анализ музыкальных форм : учеб. пособие / Н. Н. Ходинская, Р. Г. Коленько ; [среди рец. С. В. Гутковская]. – Минск : [б. и.], 2009. – 148 с. : нот., ил.

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.

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.

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.