

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Международный университет искусств»

(ЧОУ ВО «МУИ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«Основы композиции»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения

г. Череповец

2024

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Основы композиции» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Целью изучения дисциплины «Основы композиции» является подробное ознакомление с принципами композиторского творчества, процессом сочинения и создания музыки.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- принципы создания музыкальной композиции, присущие различным стилевым и историческим направлениям
- средства гармонизации композиции

Уметь:

- грамотно и выразительно организовать композицию на с различными тематическими и образными задачами
- убедительно развить свою творческую идею используя оригинальные композиционные решения

Владеть:

- навыками создания гармоничной композиции, умение грамотно применять законы композиции
- навыками использования средств выражения художественной идеи в композиции
- навыками ведения поэтапной разработки композиции с использованием различных стиливых приемов.

При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут служить основой для изучения многих последующих дисциплин.

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, подготовка докладов и презентаций, решение задач, ответы на вопросы и другие задания, представленные в методических указаниях для самостоятельной работы студентов.

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, рейтингу или зачету или к промежуточной аттестации.

4. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.

5. Цель практических занятий – практическое освоение фундаментальных основ композиции, овладение законами музыкально-жанровой драматургии, методами создания музыкальных произведений с учетом их образно-стилевой природы и текстурной специфики, методикой использования различных техник современного музыкального письма. Приобретение навыков сочинений произведений различных жанров.

6. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих.

7. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: аудио и видеозаписи, учебники, учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую понятийный аппарат, интернет- сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

Процесс обучения

В процессе изучения дисциплины обучающийся обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины. Процесс изучения дисциплины включает в себя:

1. Работу под руководством преподавателя (лекции, практические занятия).

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендовано вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов. Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков сочинения произведений различных жанров. Студенты под руководством преподавателя выполняют упражнения по сопоставлению тем на основе различных видов контраста и отвечают на вопросы, закрепляя приобретенные знания. Для успешного участия в практическом занятии студенту следует тщательно подготовиться.

2. Самостоятельная работа. К самостоятельной работе в ходе изучения дисциплины относят: подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятельная работа над сочинением одноголосой мелодии различных стилей и жанров; подготовку к промежуточной аттестации.

Распределение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.

Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.

3. Контроль текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса и позволяет оценить степень освоения студентами отдельных материалов дисциплины. Промежуточная аттестация проводится как в устной форме в виде получения ответов на вопросы из перечня вопросов для промежуточной аттестации, так и сочинения одноголосной мелодии.

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов; повторение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно, подготовка практического задания.

Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций при изучении дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной литературы, применения новых информационных технологий, включая использование технических и электронных средств получения информации.

2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности,

способности видеть и формулировать проблемы, выбирать средства для их решения.

3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять профессиональную деятельность.

4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе.

5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ.

Программа дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией следующих условий:

- создание диалогического пространства в организации учебного процесса;
- использование принципов социально-психологического обучения;
- формирование психологической готовности преподавателей к использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности студентов.

Основой поддержки процесса образования являются современные информационные технологии.

Тематический план дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/
	Раздел 1. Основы композиции
1.1	Элементарная импровизация. Предмет композиции на современном этапе. Классификация стилей в историческом /Лек/
1.2	Элементарная импровизация. Сочинение одноголосных мелодий различных стилей и жанров и их запись /Пр/
1.3	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Средства гармонизации композиции», «Ритм, метр», «Пропорции. Масштаб» /Ср/
1.4	Тема произведения. Мелодия. Мелодия. Гармония. Фактура /Лек/

1.5	Тема произведения. Мелодия. Виды аранжировок. Средства развития музыкального материала, «обогащение» музыки /Пр/
1.6	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Форма рондо», «Элементарная импровизация» /Ср/
1.7	Понятие формы. Период. Период: определение, классификация. Характеристика видов простого периода. Сложный период /Лек/
1.8	Варьирование мелодии. Сочинение произведений с различными типами фактуры /Пр/
1.9	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Форма вариаций» /Ср/
1.10	Варьирование мелодии. Вариационная форма: определение, общая характеристика. Классификация. Классические, строгие, орнаментальные или фигурационные вариации /Лек/
1.11	Простые формы. Особенности использования в вокальной и инструментальной аранжировке ритмсекции /Пр/
1.12	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Имитационная полифония», «Канон», «Инвенции» /Ср/
1.13	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Жанры джазовой музыки» /Ср/
1.14	Понятие жанра. Ритмическая основа маршевой и танцевальной музыки. Импровизация /Пр/
1.15	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельно изучение тем: «Музыка для различных инструментальных и вокальных составов» /Ср/
1.16	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям: сочинение мелодий на основе интонационных оборотов. Самостоятельно изучение темы: «Жанры вокальной музыки» /Ср/
1.17	Разнообразие танцевальных жанров. Сочинение одноголосных мелодий различных стилей и жанров и их запись/Пр/

1.18	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям: сочинение мелодий на основе диатонических ладов /Ср/
1.19	Сочинение мелодий на основе заданного ритма. Работа над произведениями /Ср/
	Раздел 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
2.1	Контроль самостоятельной работы студентов /КСР/
2.2	Прием промежуточной аттестации /ИКР/

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме и т.п.

Устный опрос (вопросы для самоконтроля)

Вопросы для самоконтроля, которые могут применяться и для устного опроса студентов в качестве дополнительных вопросов на практических занятиях, разработаны по каждому разделу рабочей программы. Ниже приведены примеры вопросов для самоконтроля.

Примерный перечень вопросов для текущего контроля (устного опроса):

1. Понятие композиции в современном музыкознании
2. Виды фактуры.
3. Понятия стиля в музыковедческой литературе.
4. Характерные особенности стилевых направлений академической музыки.
5. Особенности эстрадной музыкальной культуры.
6. Вокальные тембры – регистровые и тембровые особенности.
7. Оркестровые тембры. Классификация, технические возможности.
8. Классификация видов аранжировок.
9. Особенности эстрадно-джазовых школ. Джазово-вокальное исполнительство.
10. Состав ритм-секции. Ее функция в эстрадных и джазовых оркестрах.

3 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета. Билет по дисциплине включает в себя один теоретический вопрос и одно практическое задание. Задание заключается в сочинении одноголосной мелодии (различных стилей и жанров) и ее запись. Максимальное количество баллов за зачет составляет 100 баллов. Критерии оценивания приведены в разделе 2 настоящего документа.

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации:

- 1.Что такое музыкальный образ и музыкальное настроение?
- 2.Отличие программной музыки от непрограммной
- 3.Что такое жанр? Признаки жанров.
- 4.Что такое фактура? Основные виды фактуры
- 5.Понятие стиля. Исторические музыкальные стили, индивидуальные стили.
- 6.Музыкальная интонация как строительный материал
- 7.Музыкальный синтаксис (мотив, фраза, предложение, период)
- 8.Музыкальная тема
- 9.Мелодия; ее структура
- 10.Приёмы мотивно-тематического развития
- 11.Пьесы в простой двухчастной и трехчастной формах (примеры)
- 12.Вариантность и вариационность. Вариантность как основа монотематизма.
- 13.Виды вариаций. Определение. Примеры.
- 14.Особенности работы над вокальными и хоровыми композициями
- 15.Специфика сочинения инструментальной музыки
- 16.Индивидуальность стиля композитора
- 17.Классификация видов аранжировок.
- 18.Особенности эстрадно-джазовых школ. Джазово-вокальное исполнительство.
- 19.Состав ритм-секции. Ее функция в эстрадных и джазовых оркестрах.
- 20.Аранжировка для биг-бэнда, джазового ансамбля.

Практическое задание для промежуточной аттестации:

Сочинение одноголосной мелодии (различных стилей и жанров) и ее запись

4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
1. Рекомендуемая литература				
1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1		Музыкальная форма: учебно-методический комплекс	Кемерово: КемГУКИ, 2014	ЭБС
Л1.2	Гуляницкая, Н.С.	Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм: история, теория, практика	Москва: Языки славянской	ЭБС
1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л2.1	Способин, И.В.	Музыкальная форма: учебник	Санкт-Петербург: Планета	ЭБС
Л2.2	Сакмаров, И.О.	Современная музыка. На пути к новой классике	Санкт-Петербург: Планета	ЭБС