

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой теории
музыки и композиции
Найко Н.М.

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания композиции

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 53.05.06 Композиция

Специализация Композитор. Преподаватель

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		6		
2	72	38	34	-	зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06. Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 826 от 23.08.2017

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «26» мая 2022 г., протокол № 11.

Разработчик:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Подготовить обучающихся композиторов к педагогической деятельности в соответствии с получаемой ими квалификацией преподавателя. Дать общее представление о задачах курса «основы композиции» в учебном заведении среднего звена и подходах к их решению, стимулировать мышление студентов, способствовать формированию самостоятельного осознанного подхода к отдельным темам и, в целом, к предмету преподавания.

1.2 Задачи:

- ознакомить студента с методическими и учебно-методическими трудами ведущих отечественных специалистов в области преподавания композиции;
- сформировать у будущих преподавателей представление о знаниях, умениях и навыках, призванных помочь ученику осмыслить специфику музыкального искусства и освоить на практике основы композиции;
- дать представление о способах развития навыков сочинения, музыкального вкуса, чувства формы, ощущения естественного движения голосов, пластики интонационного движения в разных видах многоголосия и фактуры;
- создать методологическую основу для грамотной организации профессиональной преподавательской деятельности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «методика преподавания композиции» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 4 семестра в объеме 34 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики,	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по

разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	соответствующим учебным курсам; Уметь: – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеть: – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой;
ПК-1. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	Знать: – различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины; Уметь: – формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;
ПК-3. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – специфику педагогической работы в группах возрастного уровня; Уметь: – проводить учебные занятия по композиции и музыкально-теоретическим дисциплинам на различных уровнях образования; Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	6	
Аудиторные занятия (всего)	34	34
практических	34	34
Самостоятельная работа (всего)	38	38

Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Содержание и задачи курса, обзор учебников и учебно-методических пособий.	Место курса «композиция» как учебной дисциплины в музыкальном колледже. Формы работы на уроке – прослушивание художественных образцов и их анализ, выполненный преподавателем, «технологический» анализ художественных образцов, выполненный студентами в качестве домашнего задания, показ и обсуждение творческих домашних работ, импровизация, постановка новой конструктивно-творческой задачи.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 2. Работа с жанровыми моделями.	Использование жанровых моделей марша, польки, вальса, колыбельной, хорала, тарантеллы, плясовой, протяжной песни, наигрыша и др. для художественного отображения образности различного типа (сказочной, лирической, скерцозной и др.). Освоения средств, способствующих смене характера.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 3. Фактурно-гармоническая обработка мелодий разных стилей.	Элементы фактуры. Фактурные функции голосов. Музыкальный склад, разные типы фактур. Функции фактуры: конструктивно-координирующая, композиционно-процессуальная, жанрово-стилистическая, тематическая.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 4. Способы тематического развития.	Вариантный и вариационный повтор, развертывание, мотивная разработка, полифонические приемы тематического развития, жанровая трансформация. Упражнения на досочинение мелодий и построений с заданным типом фактуры.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 5. Обработка народной песни для голоса с фортепиано.	Гармонический и фактурный анализ обработок отечественных и зарубежных композиторов 19-20 вв. (Римского-Корсакова, Балакирева, Лядова, Бартока, Лютославского, Эшпая и др.). Выполнение нескольких работ по избранным моделям или в свободном стиле.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 6. Методика хоровой обработки народных песен.	Знакомство с разными хоровыми составами, их выразительными возможностями. Освоение хоровой партитуры и правил записи. Анализ хоровых обработок. Выполнение нескольких работ по избранным моделям.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3

Тема 7. Сочинение одноголосной мелодии для разных инструментов.	Понятие мелодии как главного выразительного и конструктивного элемента многоголосной музыкальной ткани. Мелодический синтаксис, понятие мелодической вершины и кульминации. Анализ мелодий разных стилей. Знакомство с возможностями разных инструментов и сочинений нескольких разнохарактерных мелодий, выявляющих специфику избранных инструментов.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 8. Малые вокальные формы – песни и романсы.	Анализ особенностей куплетной, куплетно-вариационной, вариантно-строфической формы и её выразительных возможностей. Знакомство с разными типами вокализации поэтических текстов, понятие встречного ритма. Сочинение нескольких образцов по избранным стилевым моделям или в свободном стиле.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 9. Методика сочинения малых инструментальных пьес.	Анализ инструментальных миниатюр композиторов 18, 19, 20 вв. в аспекте технологии (специфика тематизма, приемов тематического развития, фактуры, формообразования). Осмысление особенностей одночастной и простой двух- и трехчастной формы с разновидностями. Сочинение нескольких образцов по избранным стилевым моделям или в свободном стиле.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3
Тема 10. Вариации.	Осмысление специфики разных способов варьирования и различных типов вариаций (на остинатный бас, выдержанную мелодию, фигурационных вариаций). Анализ художественных образцов разных стилевых эпох. Сочинение 2-3 вариаций на выдержанную мелодию и фигурационного типа.	ОПК-3 ПК-1 ПК-3

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
Тема 1. Содержание и задачи курса, обзор учебников и учебно-методических пособий.	4	4	8
Тема 2. Работа с жанровыми моделями.	3	4	7
Тема 3. Фактурно-гармоническая обработка мелодий разных стилей.	3	4	7
Тема 4. Способы тематического развития.	3	4	7
Тема 5. Обработка народной песни для голоса с фортепиано.	3	3	6
Тема 6. Методика хоровой обработки народных песен.	3	4	7
Тема 7. Сочинение одноголосной мелодии для разных инструментов.	3	3	6
Тема 8. Малые вокальные формы – песни и	4	3	7

романсы.			
Тема 9. Методика сочинения малых инструментальных пьес.	4	5	9
Тема 10. Вариации.	4	4	8
ВСЕГО	34	38	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Гладышева О.О. Теория и методика обучения композиции и импровизации [Текст] : учебное пособие по предметам "Теория и методика музыкального воспитания", "Гармония", "Сольфеджио", "Полифония", "Основной музыкальный инструмент", спецкурсу "Композиция и импровизация" / О. О. Гладышева. – М. : Спутник+, 2010. – 180 с. :
2. Месснер Е.И. Основы композиции: Учебное пособие для сред. и высш. муз. учеб. заведений / Е. И. Месснер. – М. : Музыка, 1968. – 503 с.
3. Муров А.Ф. Практические советы начинающим композиторам: Учебное пособие /Мин. культуры РСФСР; НГК им. М.И.Глинки / А. Ф. Муров. – Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 1989. – 54 с.
4. Шенберг А. Упражнения по композиции для начинающих : Программа обучения. Словарь. Музыкальные примеры / А. Шенберг ; пер. Е. А. Доленко. – М. : Классика-XXI, 2003. – 67 с.

6.2.Дополнительная литература

1. Анализ вокальных произведений [Текст] : учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Минкультуры СССР в качестве учебного пособия для студентов музыкальных вузов / Е. А. Ручьевская, Л. П. Иванова, В. П. Широкова, и др. ; отв. ред. О. П. Коловский. – Л. : Музыка, 1988. – 351 с.
Анализ вокальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Минкультуры СССР в качестве учебного пособия для студентов музыкальных вузов / Е. А. Ручьевская, Л. П. Иванова, В. П. Широкова, и др. ; отв. ред. О. П. Коловский. – 1 файл в формате PDF. – Л. : Музыка, 1988. – 351 с. – Режим доступа : 2524 .
2. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы [Текст] : исследование / В. П. Бобровский, Е. И. Чигарева. – Изд.2-е, доп. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 333 с.
Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы [Электронный ресурс] / В. П. Бобровский. – 1 файл в формате PDF. – М. : Музыка, 1977. – 166 с. – Режим доступа : 2406 .
3. Задерацкий, Всеволод Всеволодович. Музыкальная форма [Текст] : [учебник для вузов] / В. В. Задерацкий. – М. : Музыка.
4. Кулапина О. И. Приемы обработки русского народно-песенного материала [Текст]

- : (анализ техники композиции): [учебно-методическое пособие для студентов музыкальных вузов, обучающихся по специальности 050100 Дирижирование (по видам исполнительских коллективов), 051103 Дирижирование народным хором] / О. И. Кулапина. – Изд. 2-е, перераб. – СПб. : Композитор, 2008. – 107 с. : нот. - Гриф УМО высших учеб. заведений РФ по образованию в области музыкального иск-ва.
5. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений [Текст]: учебное пособие для музыкальных вузов / Л.А. Мазель. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Музыка, 1979. – 536 с.
 6. Морих И.Б. Творческие задания по музыкально - теоретическим дисциплинам [Электронный ресурс] : допущено Министерством культуры республики Беларусь в качестве методического и учебного пособия для преподавателей и учащихся школ искусств и учреждений образования культуры и искусства, обеспечивающих получение среднего специального образования / И. Б. Морих. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Композитор, 2011. – 227 с. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/2890/> .
 7. Найко Н.М. Проблемы психологической организации творческого процесса композитора [Текст] : учебное пособие по курсу "Музыкальная психология" для студентов специальностей "Музыковедение" и "Композиция": рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов высших учебных заведений по специальности 072901 "Музыковедение" / Н. М. Найко, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск : [Б.и.], 2013 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 282 с. : мяг.
 8. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений [Текст] : учебное пособие: рекомендуется Министерством Культуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. –СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 496 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). - Гриф Минкультуры РФ.
 9. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие: рекомендуется Министерством Культуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань :Планета музыки, 2013. – 496 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/30435/> . - Гриф Минкультуры РФ.
 10. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования в музыке; Простые формы [Текст] = учебник для музыкальных вузов / В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1980. – 296 с.

Журналы

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания
Искусствознание
MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова
Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской
государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкальная психология и психотерапия
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Образование в сфере искусства
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Проблемы музыкальной науки
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

6.2. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (кабинеты I-1-05, I-1-08):

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенными

фортепиано, ноутбуком, колонками, позволяющими воспроизводить аудио-, видеоматериалы;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».