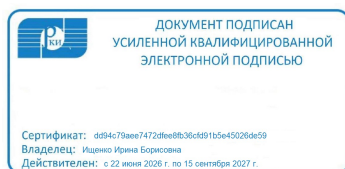

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Ростовской области
Ростовский колледж искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»
_____ Ищенко И.Б.

«25» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
МДК.02.02 (вариативная часть учебных циклов ППССЗ)
КОМПОЗИЦИЯ
для специальности
53.02.07 Теория музыки

Ростов-на-Дону
2026 г.

Одобрена цикловой комиссией
отделения «Теория музыки»
ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»
Протокол №11
От «25» июня 2026 г.

Председатель
Ищенко И.Н.

Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального образования
53.02.07 Теория музыки

Разработчики:

Преподаватели отделения
«Теория музыки»
ГБПОУ РО «Ростовский колледж
искусств»
Боровинская М.Н.
Светличный А.А.
Голова Н.С.

Рецензенты:

Проректор по научной работе
ФГБОУ РО РГК им. С.В.
Рахманинова, профессор кафедры
теории музыки и композиции, доктор
культурологии, кандидат
искусствоведения
Крылова А.В.

Заместитель директора по учебной
работе ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»
кандидат искусствоведения
Агеева Ю.К.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА	5
3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ	8
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ	9
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК	15
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ	25
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	29

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция» является частью примерной основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки (углубленной подготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

- ПМ.00 профессиональные модули.
- Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (МДК.02.02).

1.3 Цель и задачи дисциплины:

Целью курса «композиция» является осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиндефикации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся; развитие индивидуальных творческих способностей учащихся.

Основные задачи курса «Композиция» на теоретическом отделении представляются следующими:

- Базируясь на всём объёме полученных учащимися музыкальных впечатлений, теоретических и исторических знаний, слушания, самостоятельного исполнения и анализа сочинений композиторов XVI–XX веков, в практической форме освоить основные элементы музыкального языка в их взаимосвязи, взаимодействии и выразительных возможностях (грамматику, интонационно-гармонический словарь, синтаксис, разновидности структурных, фактурных, тембровых решений, основные жанры и т.п.).
- На основе полученных навыков дать учащимся отделения возможность реализовать себя в самостоятельном музыкальном высказывании, вначале – в виде подражательной, компилятивно-коллажной импровизации (в том числе – зафиксированной в нотной записи), а затем – создания хотя бы небольших сочинений, что уже можно назвать «прикосновением» к творческому процессу.
- Полученная практика призвана также в определённой степени подготовить выпускников-теоретиков к работе с одарёнными детьми в музыкальных школах, пробудить в них фантазию, инициативность, творческое отношение к педагогической деятельности.
- Для наиболее одарённых учащихся данный курс может явиться важной и

необходимой ступенью их дальнейшей профилизации: продолжения образования на композиторских отделениях консерваторий.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (в соответствии с ФГОС СПО):

ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 4.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
ПК 1.1.	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
ПК 1.2.	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных

	и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 1.3.	Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.
ПК 1.4.	Осваивать учебно-педагогический репертуар.
ПК 1.5.	Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.
ПК 1.6.	Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 1.7.	Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.
ПК 1.8.	Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.
ПК 1.9	Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания.
ПК 2.1.	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.
ПК 2.2.	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 2.4.	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.
ПК 2.5.	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
ПК 2.6.	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.
ПК 2.7.	Использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.
ПК 2.8.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе

	работы над концертными программами.
ПК 3.3.	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.
ПК 3.4.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь** (в соответствии с ФГОС СПО):

- использовать полученные знания для прослушивания, анализа, чтения и написания оркестровых и ансамблевых партитур;
- определять на слух звучание инструментов и оркестровых групп;
- осуществлять первичный слуховой и визуальный анализ оркестровых партитур.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать** (в соответствии с ФГОС СПО):

- основные сведения о современном оркестре и входящих в его состав инструментах;
- названия инструментов оркестра на русском, итальянском, немецком, французском и английском языках;
- виды и составы оркестров, оркестровые группы, порядок записи инструментов в партитуре, основные способы расположения инструментов на сцене;
- историю развития музыкальных инструментов, их разновидности и современное состояние;
- внешний вид инструментов, их диапазон, технические характеристики и исполнительские возможности;
- основные принципы создания оркестровых партитур, выразительные возможности различных групп оркестра в отдельности и в соотнесении друг с другом, разновидности оркестровых фактур.

3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	84
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	42
в том числе:	
подготовка к различным видам текущего и промежуточного контроля знаний	16
изучение литературы, аудио и видеозаписей	16
подготовка концертной программы из собственных произведений	10
Виды отчетности	Распределение по семестрам
Промежуточная аттестация:	
– экзамены	-
– дифференцированные зачеты	-
– недифференцированные зачеты	-

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Содержание курса

Программный минимум по периодам обучения

1 курс, 2 семестр

Прослушивание, исполнение, анализ произведений

Знакомство с фортепианными и вокальными миниатюрами для детей композиторов различных эпох: пьесы и песни В. А. Моцарта, И. Гайдна, «Детский альбом» П. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Лирические пьесы» Э. Грига, «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах», «Бирюльки» С. Майкапара, «Детский альбом» Г. Свиридова, «Детская музыка» С. Прокофьева, «Детям» В. Ходоша, песни из мультфильмов и кинофильмов.

Сочинение и импровизация

На начальном этапе хорошие результаты даёт импровизационная работа по принципу музыкального «диалога»: на краткий «вопрос» педагога должен последовать соответствующий «ответ» ученика (голосом, затем на фортепиано). Эта игровая форма помогает быстро снять присущее большинству начинающих ощущение напряжения и неловкости, в то же время позволяя интенсивно пополнять их словарный запас, активизируя слуховую реакцию, вырабатывая понимание и внутреннее ощущение степени интонационно-ладового и эмоционально-смыслового соответствия ответа предложенному вопросу.

Воспользовавшись ранее тезисом Г. Шатковского - «импровизировать могут все», при переходе к следующей стадии работы можно применить сформулированные им же пять правил сочинения музыкальной темы (41):

- Минимум средств - максимум выразительности (звучит как можно меньше, красоты и смысла - как можно больше). Всякое талантливое произведение искусства строится по законам экономии средств
- Единство ритма: всякая истинно прекрасная тема построена так, что её пронизывает один ритм («ядро»)
- Единство интонации: тема «вырастает» из одного интонационного «зерна». Иногда в музыкальной теме не одна, а несколько интонаций
- Повторность музыкальных построений
- Оригинальность мелодии: в ней должна быть какая-то особенность, выразительность, прелесть и красота

Сочиняются мелодии на заданный или самостоятельно выбранный текст с определённым настроением (желательно научить находить несколько вариантов), жанровые инструментальные темы (марш, песня, танец, в дальнейшем –

с их разновидностями: весёлый, траурный, походный марш, полька, вальс, мазурка и т.п.), на предложенный педагогом ритм. Досочинение мелодий. Расширение круга интонационных формул, приёмов их развёртывания. Внимание к ритмической и интонационной структуре мелодии: периодичность и её нарушение, простая, варьированная повторность и контраст, различные типы каденций, иерархия: фраза – предложение – период – простая репризная или безрепризная форма. Можно воспользоваться и удачными современными пособиями В. Подвалы (29), Ж. Металлиди и А. Перцовской (23), Т. Смирновой (32), других авторов.

К мелодии добавляется сопровождение: вначале аккордовое, главными трезвучиями, затем их обращения, септаккорды, побочные трезвучия. Далее осваиваются простейшие варианты «оживления» фактуры сопровождения за счёт ритмической, гармонической фигурации, переноса мелодического голоса в нижний или средний пласт фактуры. Проблемы фортепианного сопровождения вокальной темы: унисоны, «контурное» двухголосное изложение (в том числе – посредством удаления «лишних» голосов), элементы контрастного и имитационного контрапункта. При заинтересованности учащихся можно попробовать, для достижения соответствующего образа, настроения, применить некоторые приёмы «обострения» звуковой ткани, опираясь на примеры прослушанных сочинений композиторов XX века.

Очень важно с самого начала научить фиксировать на нотном стане все свои импровизации и сочинения, даже если это пока только отдельные фрагменты. Как правило, данное требование вначале вызывает у учащихся довольно активное сопротивление, но постепенно нотная запись становится привычной и необходимой.

2 курс

Прослушивание, исполнение, анализ произведений

Романтическая фортепианная миниатюра композиторов XIX века: прелюдии, экспромты, танцевальные жанры – лендлеры, вальсы, мазурки, ноктюрны, характерные пьесы и циклы, песни и романсы (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Э. Григ, М. Глинка, А. Даргомыжский, молодые П. Чайковский и композиторы «Могучей кучки»). Обновление образного строя и выразительных средств, новизна подходов в формообразовании. Аналогии с другими видами современного им искусства.

Избранные сонаты, вариации и рондо венских классиков: основные принципы построения цикла, семантика выразительных приёмов, параллели с театром той эпохи. Характеристика классического оркестра и его партитуры. Классические вариации, рондо, сонатное allegro. Сонаты Л. Бетховена.

Народные песни в оригинальном (аутентичном) звучании, вокальной, хоровой и инструментальной обработке, в качестве тематизма масштабных сочинений.

Сочинение и импровизация

Сочинение фортепианных миниатюр. Осознание взаимозависимости гармонии и мелодии, формообразующих факторов гармонии. Усиление мелодической выразительности посредством использования приёмов мелодической фигурации, альтерированных и хроматических звуков. Обновление гармонических средств: альтерация аккордов S (DD, “неаполитанская” гармония) и D, аккорды с побочными и дополнительными тонами, модуляционные ходы и отклонения в тональности диатонического родства, медианты одноимённого мажоро-минора. Романтический период, побудительные причины и пути расширения периода, двухчастная, трёхчастная, трёх-пятичастная простые формы.

Опыты создания тем и небольших вариационных циклов классического типа, пьес в форме рондо. Использование типичных приёмов фактурного и тематического варьирования.

Обработки народных песен

Знакомство с выразительными и техническими возможностями струнных, духовых инструментов. Сочинение пьес для инструментов solo и с фортепиано.

Основные принципы распева поэтического текста в песнях и романсах. Импровизация: создание различных вариантов вокализации одного стихотворного отрывка, анализ полученных результатов.

3 курс

Прослушивание, исполнение, анализ произведений

Полифоническая хоровая музыка нидерландской школы XV–XVI веков, живопись, скульптура, архитектура эпохи Возрождения. Краткий обзор.

Русская хоровая музыка конца XIX – начала XX века: П. Чайковский, С. Танеев, П. Чесноков.

Сочинения композиторов зрелого и позднего романтизма: Ф. Лист, Й. Брамс, Р. Вагнер, С. Франк, Г. Малер, поздние П. Чайковский и Н. Римский-Корсаков, молодые А. Скрябин и С. Рахманинов. Сочинения для фортепиано, фортепианные ансамбли, квартеты, вокальные, хоровые и оркестровые произведения. Новые тенденции в музыкальном языке. Параллели с другими видами искусства.

Импрессионизм в музыке и живописи: К. Дебюсси, М. Равель (фортепианные и оркестровые пьесы, романсы), О. Ренуар, К. Моне, Э. Мане, К. Писсарро и др.

Циклы фортепианных миниатюр, сонаты для скрипки, виолончели и флейты с фортепиано, фрагменты концертов для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром и симфоний С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

Черты некоторых ярких явлений в музыке XX века: новая образная и звуковая палитра, современные подходы в трактовке национальной почвенности, новые композиторские техники, тенденции обновления традиций (нео-), джаз и академические жанры, полистилистика, электронные средства выразительности. И. Стравинский, Б. Барток, поздние А. Скрябин и С. Рахманинов, С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов, А. Онеггер, Ф. Пуленк, К. Орф, Э. Вилла-Лобос, О. Мессиян, “нововенцы” (А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг), П. Хиндемит, польский “авангардизм” 60-х (К. Пендерецкий, Г. Бацевич), В. Лютославский, Р. Щедрин, С. Слонимский, Б. Тищенко, Ю. Фалик, А. Шнитке, А. Эшпай, В. Гаврилин, В. Тормис, композиторы Ростова-на-Дону (А. Артамонов, Г. Гонтаренко, А. Кусяков, А. Матевосян, В. Ходош, Ю. Машин, С. Приступов, Г. Толстенко) и др. Знакомство с камерно-вокальными, хоровыми, инструментальными циклами и миниатюрами, симфоническими и кантатно-ораториальными сочинениями, концертами, балетной и оперной музыкой (целиком и фрагментами), произведениями для детской аудитории и юных исполнителей, театральной и киномузыкой.

Параллели с поэзией, изобразительным искусством XX века.

Сочинение и импровизация

Теоретические вопросы существенного обновления образности, всего комплекса выразительных средств, обострения музыкального языка, новизны исполнительских составов, характерных для творчества композиторов конца XIX – первой половины XX века. Следует обратить внимание на некоторые наиболее характерные новации в области гармонии, лада (и, соответственно, гармонических структур, тональных планов, тематизма), фактуры у романтиков – импрессионистов – новой генерации музыкантов XX века. В частности: усложнение вертикали, нарушение сложившейся системы функциональных отношений и последований, изменение и ослабление роли ладовых тяготений, соотношения и восприятия консонантности и диссонантности. Пути преодоления ладовой инерции: в мелодии – использование эффекта, достигаемого с помощью приёмов «разомкнутой поступенности»¹, интонационных формул «сдвига-смещения» и «тонового переключения»², в

¹ Понятие Н.Тифтикиди.

² Термины А.Островского, Ю.Фроловой и В.Красноскулова (37).

³ Терминология Н.Тифтикиди (33).

гармонии – новых мажоро-минорных систем, однотерцовой и хроматической³. (Можно провести ряд увлекательных импровизационных упражнений на основе применением вышеназванных приёмов преодоления ладовой инерции).

Поскольку выразительные средства рассматриваемого периода достаточно сложны, не следует заставлять всех учащихся осваивать их в полном объёме. В то же время, какие-то элементы будут естественным образом проникать в их импровизации и сочинения. Опыт показывает, что наиболее сильное воздействие на «средних» учеников оказывают тематизм, гармония и фактура сонат и симфоний Бетховена, фортепианных пьес и романсов Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича – самых общепризнанно «коммуникабельных» композиторов прошлого.

Некоторые особенности хоровой и квартетной фактуры. Знакомство с выразительными и техническими возможностями струнных смычковых инструментов, прежде всего – скрипки, духовых – флейты, гобоя, кларнета и фагота. Сочинение эскизов и пьес для этих инструментов, сольных и ансамблевых, хоровых фрагментов.

На III курсе рекомендуется продолжить практику сочинения фортепианных миниатюр, небольших сюитных циклов, романсов. Новые жанры: вариации и характерные пьесы романтического типа, хоры без сопровождения, сонатное *allegro* (возможен вариант сонатины, сочинение только сонатной экспозиции), ансамбли с духовыми и струнными инструментами.

«Эскизная» работа: сочинение небольших пьес и сюит на основе некоторых элементов нового музыкального языка, наиболее заинтересовавших учащегося. Знакомство с основными принципами строения фугированной формы. «Свободное» сочинение в любимых жанрах и формах, с возможностью использования любых известных средств музыкальной выразительности. Для наиболее подвинутых – возможность освоения крупной инструментальной, циклической вокальной, хоровой формы.

Участие студентов III курса в качестве “ведущих” в обучении первокурсников импровизационным музыкальным диалогам. Подготовка сочинений к публичному показу в итоговом концерте.

4. 2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.

Система отчётности должна учитывать специфику, когда невозможно одной системой баллов оценивать результаты работы людей специфически одарённых, ставящих своей целью дальнейшее совершенствование в данной профессии и учеников прилежных, старательных, но такими природными данными не обладающих и видящих иные перспективы своей деятельности.

Решением методической комиссии теоретического отделения учащимся, показавшим хорошие и отличные творческие результаты, выставляются соответствующие оценки, которые заносятся в диплом.

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Овладение различными видами фактуры, сочинение структур различной протяженности, «свободное» сочинение	ОК1, ОК 2, ОК 4 ПК 2.5, ПК 2.8, ПК 3.3	Прослушивание творческих работ студентов

4.3. Критерии оценки:

Сроки проведения дифференцированного зачета определены учебным планом колледжа.

По окончании каждого семестра преподавателем по данному предмету выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего учета знаний, независимо от того, выносится предмет на зачет или нет. Оценка дифференцированного зачета в V семестре рассматривается как окончательная.

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Оценка «отлично»:

– ответ содержательный, уверенный и четкий; использована правильная научная терминология, приведены примеры (где возможно); показано свободное и полное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию преподавателя.

Оценка «хорошо»:

– твердо усвоен основной материал, продемонстрировано знание рекомендованной литературы; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение требуемого материала с несущественными ошибками.

Оценка «удовлетворительно»:

– обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; студент демонстрирует знание основных понятий и фактов, предусмотренных программой дисциплины с использованием простейших логических умозаключений; студент способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»:

– отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине; усвоены лишь отдельные понятия и факты материала; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК

5.1. Материально-техническое обеспечение курса:

Реализация учебной дисциплины ОП.12 «Композиция» требует наличия:

- учебной аудитории для групповых занятий, оснащенной мебелью,
- роялем или пианино, оргтехником и техническими средствами обучения;
- библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет;
- фонотеки и видеотеки, а также помещения для работы с аудио- и видеозаписями.

Желательно наличие специализированной коллекции музыкальных инструментов, с возможностью доступа к ней в учебных, иллюстративных, ознакомительных и практических целях.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса:

Реализация учебной дисциплины ОП.12 «Композиция» проходит в соответствии с графиком учебного процесса и обеспечивается учебно-методической документацией: ФГОС СПО по специальности 53.02.07 «Теория музыки», примерным учебным планом ФГОС СПО специальности 53.02.07 Теория музыки (углубленной подготовки) «Теория музыки», учебным планом, разработанным колледжем, примерной программой учебной дисциплины, данной рабочей программой, а также методическими разработками преподавателей по

отдельным аспектам освоения курса.

Информационное обеспечение курса: доступ

- к библиотечному фонду, укомплектованному печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по курсу;
- к фонду фонотеки, укомплектованному аудиозаписями по курсу;
- к ресурсам сети Интернет (в период самостоятельной подготовки и выполнения самостоятельных работ).

5.2.1. Перечень основной учебной литературы

Учебно-методическая литература:

1. *Артамонов А.* Проект программы факультативного класса композиции для музыкальных училищ. Рукопись. Архив композитора. Ростов н/Д, 1976.
2. *Баласанян С., Голубев Е., Фере В.* Курс сочинения. Программа для специальности № 2207 «Композиция». М., 1967.
3. *Бугаева М.* Проблемы творческого развития учащихся в факультативном классе композиции детских музыкальных школ // Актуальные проблемы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в системе школа– училище–вуз. Ростов н/Д, 1998.
4. *Гельфгат Г., Коган М.* Импровизация на фортепиано. Методические рекомендации. Киев. 1992.
5. *Гельфгат Г.* Сочинение и основы импровизации. Программа и методические рекомендации для ДМШ. Киев, 1989.
6. *Гнесин М.* Начальный курс практической композиции. Учебник, 9-е изд., стер., ООО "Издательство Лань-Пресс", Санкт-Петербург, 2026.
7. *Гуляницкая Н.* О современной композиции; Учебное пособие. Москва: Музыка, 2022
8. *Гуляницкая Н.* Поэтика музыкальной композиции; Учебное пособие. Москва: ЯСК, 2026.
9. *Гуреев С. В.* Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ - СПб.: Композитор, 2017.
10. *Дмитриев Г.* Сочинение. Программа для ДМШ и ДШИ. М., 1981.
11. *Злобина И., Назарук И.* Раннее обучение гармонии на уроках фортепиано и сольфеджио в ДМШ. Ростов н/Д, 1994.
12. *Калугина М., Халабузарь П.* Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. М., 1989.
13. *Картавцева М.* Пути повышения эффективности музыкального развития обучающихся в процессе изучения музыкально-теоретических предметов. Автореф. дисс. М., 1977.

14. *Картавецва М.* Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. М., 1978.
15. *Князева Л.* Музыкально-творческие задания для начинающих. М., 1993.
16. *Кофанов А.* Сочинение музыки. Пособие для начинающих композиторов. С-Пб. «Планета музыки». 2022.
17. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
18. *Козырев Ю.* Преподавание основ музыкальной импровизации в ДМШ. Основной теоретический курс. М., 1987.
19. *Коваленко В.* Импровизация как форма музыкальной деятельности (историко-культурный и дидактический аспекты). Автореф. дисс. Ростов н/Д, 1995.
20. *Котляровская-Крафт М.* Сольфеджио. Учебное пособие для подготовительных отделений ДМШ. Л., 1986.
21. *Краснокулов В.* «Вместе весело шагать...», или как сформировать творческую личность // 30 лет консерваторской науки. Ростов н/Д, 2000.
22. *Краснокулов В.* Приобщение к творчеству (из опыта работы факультативного класса композиции в Ростовском училище искусств). Ростов н/Д, 1996.
23. *Леман А., Арапов Б.* Сочинение. Программа для музыкальных вузов по специальности № 2207 «Композиция». М., 1988.
24. *Макаревская Ф.* Творческое музицирование как метод музыкального воспитания // Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981.
25. *Мальцев С.* Опыт обучения детей гармонии и импровизации. Л., 1988.
26. *Мальцев С.* О психологии музыкальной импровизации. М., 1991.
27. *Месснер Е.* Основы композиции. 9-е изд, стер. ООО "Издательство Лань-Пресс", Санкт-Петербург, 2026.
28. *Металлиди Ж., Перцовская А.* Мы играем, сочиняем и поём. Сольфеджио для II класса ДМШ. Л., 1990.
29. *Минь Ци* Основные элементы и этапы музыкальной композиции. Монография.: Москва – Кнорус, 2025.
30. *Мордасов Н.* Методика основ импровизации. Ростов н/Д, 1994.
31. *Мордасов Н.* Развитие творческих навыков музицирования на начальном этапе обучения. Ростов н/Д, 1990.
32. *Николаева Е.* Композиция. Программа для ДМШ. Ростов н/Д, 2001. Рукопись.
33. *Николайчук И.* О развитии функционального ощущения гармонии на начальном и более поздних этапах обучения // 3.
34. *Ожигова М. Ходош В.* Развитие интонационного слуха на основе мелодических фигур. Ростов н/Д, 1991.
35. *Подвала В.* Давайте сочинять музыку! Киев, 1988-1989. Вып. I (I-II классы). Вып. II (III-IV классы).

36. Родионова Т. Обучение основам композиции в ДМШ. // Вопросы фортепианной педагогики. М., 1992. Вып. 4.
37. Сапонов М. Искусство импровизации. М., 1982
38. Слонимский С. Мелодика. Основы учебно-практического курса. Для студентов консерваторий и музыкальных училищ. Композитор. С.-Петербург. 2018.
39. Слонимский Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов. Справочник для музыкантов. Комплект в 2-х томах: Санкт-Петербург, Композитор - 2018.
40. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. М., 1998.
41. Тифтикиди Н. Теория однотерцовой и хроматической систем. // Вопросы теории музыки. М., 1970. Вып. 2.
42. Тургенева Э., Мамонов А. Пианист-фантазёр. М., 1987-88. В 2 т.
43. Усачёва В. Заигрывай. М., 1996.
44. Филлис У. Основы создания музыки для видеоигр: руководство начинающего композитора. – Москва: Эксмо, 2024.
45. Фирсов А. Подбор по слуху и основы импровизации. М., 1995.
46. Фролова Ю. Освоение современной мелодики в довузовском курсе сольфеджио // 3.
47. Фуксман М. Работа над преобразованиями одноголосного музыкального тематизма на факультативе по композиции в ДМШ и музыкальном училище. Методическая разработка. Ростов н/Д, 2002.
48. Шатковский Г. На пути к импровизации // Проблемы развития системы музыкального образования. М., 1986. Вып.87.
49. Шатковский Г. О некоторых принципах перестройки работы в начальных классах сольфеджио // Современные тенденции в организации высшего музыкального образования. М., 1987. Вып. 93.
50. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. М., 1989.
51. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М., 1996.
52. Шеломов Б. Импровизация на уроках сольфеджио. М., 1977.

Дополнительная литература

1. Азбука аранжировки. Сб. статей. С-Пб. «Композитор». 2004.
2. Богданович Н. Творческая лаборатория юного музыканта. Учимся сочинять, импровизировать, побирать. Учебно-методическое пособие, 3-е изд., стер. Санкт-Петербург, Планета музыки 2024г.
3. Борухзон Л. Музыкальная импровизация. Путь к творчеству. Учебное пособие по методике Г.Вольнер.- СПб, Композитор, 2009.
4. Браун Э. [Открытая форма] // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.

5. Вулф К. О форме // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
6. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века - от авангарда к пост-модерну. М. МГК им. П. И. Чайковского». 2011.
7. Гладышева М. Теория и методика обучения композиции и импровизации. М. «Спутник». 2010.
9. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. М., 2004
10. Губайдулина С. [О музыкальном материале, форме и времени] // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
11. Гризе Ж. Структурирование тембров в инструментальной музыке // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
12. Денисов А. Музыкальные цитаты. Справочник.: СПб, Композитор - 2013.
13. Кейдж Дж. Описание процесса сочинения «Музыки для фортепиано 21–52» // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
14. Кейдж Дж. Описание процесса сочинения «Музыки перемен» и
15. «Воображаемого пейзажа 4» // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
16. Ладыженский П. Программы по музыкальной композиции. С-Пб,
17. «Союз художников». 2005.
18. Лахенман Х. К проблеме структурного мышления в музыке // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
19. Лютославский В. [О новой технике, форме и смысле] // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
20. Петрушева Н. Музыкальная композиция 20 века. Пермь. «Пермский институт искусств». 2006.
21. Ручьевская Е. Классические музыкальные формы. М., 2004.
22. Середа В. П., Лемберг С. Ю. и др. Путеводитель по музыкальной логике. Учебное пособие: М, 2021.
23. Соколов А. Введение в музыкальную композицию 20 века: М., «Владос». 2004.
24. Теория современной композиции. Сб. статей. М. МГК им. П. И. Чайковского. 2005.
25. Франтова Т. Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины XX века. Ростов н/Д, СКНЦ ВШ АПСН. 2004.
26. Шабунова И. Жанр concerto grosso в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века // Старинная музыка сегодня: Материалы научно-практической конференции. Ростов н/Д, 2004.
27. Шабунова И. История оркестровых стилей. Учебное пособие/Тезисы

- лекций. – Ростов н/Д: РГК, 2005.
28. Шабунова И. История оркестровых стилей. Учебное пособие. Рекомендовано УМО музыкальных вузов РФ. - Ростов н/Д, 2008
29. Шабунова И. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре. Учебное пособие. Рекомендовано УМО музыкальных вузов РФ. - Ростов н/Д, 2008
30. Шабунова И., Красноскулов А. История оркестровых стилей: мультимедийный курс. Учебное пособие. Ростов н/Д: РГК, 2006
31. Шенберг А. Анализ четырех [Оркестровых] песен ор. 22 // Арнольд Шенберг. Стил ь и мысль. Статьи и материалы. М., 2006.
32. Шенберг А. Заметки о четырех струнных квартетах // Арнольд Шенберг. Стил ь и мысль. Статьи и материалы. М., 2006.
33. Шенберг А. Камерная симфония [ор. 9] (1949) // Арнольд Шенберг. Стил ь и мысль. Статьи и материалы. М., 2006.
34. Шенберг А. Композиция на основе двенадцати тонов // Арнольд Шенберг. Стил ь и мысль. Статьи и материалы. М., 2006.
35. Шенберг А. Упражнения по композиции. М. «Классика XXI». 2003.
36. Шнитке А. Тембровое родство и его функциональное использование. Тембровая шкала // Композиторы о современной композиции: Хрестоматия. М., 2009.
37. Бетховен Л. Учение о генерал-басе, контрапункте и композиции – СПб, 2024.
38. Богданович Н. Сочинение и импровизация на уроках композиции в ДМШ. Рабочая тетрадь. ч.1, СПб, Композитор – 2023.
39. Богданович Н. Сочинение и импровизация на уроках композиции в ДМШ. Рабочая тетрадь. ч.2: СПб, Композитор – 2023.
40. Богданович Н. Сочинение и импровизация на уроках композиции в ДМШ. Рабочая тетрадь. ч.3: СПб, Композитор – 2023.
41. Богданович Н. Сочинение и импровизация на уроках композиции в ДМШ. Рабочая тетрадь. ч.4: СПб, Композитор – 2023.
42. Богданович Н. Сочинение и импровизация на уроках композиции в ДМШ. Рабочая тетрадь. ч.5: СПб, Композитор – 2023.
43. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.
44. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
45. Денисов Э. Об оркестровке Д. Шостаковича // Дмитрий Шостакович. М., 1967.
46. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники: Сб. статей. М., 1986.

47. Денисов Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. Сб. ст. М., 1971.
48. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
49. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.
50. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
51. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII – XX веков. М., 1998.
52. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 1990.
53. Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. Сб. ст. М., 1992.
54. Медушевский В. Интонационная форма музыки. М., 1993.
55. Месснер Е. Основы композиции. М., Планета музыки, 2023.
56. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
57. Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке. М., 1985.
58. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992.
59. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века. М., 1971.
60. Холопов Ю. Принципы классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. Сб. ст. М., 1971.
61. Ценова В. О современной систематике музыкальных форм // Laudamus. Сб. ст. М., 1992.

Интернет-ресурсы

<http://www.classic-music.ru> – сайт, на котором представлены биографии и творческие портреты композиторов и исполнителей классической музыки. Размещены крупнейшая в Рунете коллекция записей классической музыки в формате mp3, словарь музыкальных терминов и инструментов, ссылки на сайты о классической музыке.

<http://wdl.org/ru/>

Международный проект, реализуемый при поддержке ЮНЕСКО. В число объектов, представленных на сайте Мировой цифровой библиотеки, входят рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи. Библиотека содержит документы на 40 языках мира.

<http://www.allpianists.ru/> сайт, в котором представлена история фортепиано и его предшественников.

<http://Belcanto.Ru> – в мире оперы. Новости классической музыки. Энциклопедия оперы: сюжеты, комментарии, статьи, книги; биографии певцов, дирижёров, композиторов; информация об оперных театрах, фестивалях; каталог оперных ссылок; записи в mp3. Оперный форум.

<http://aca-music.ru> – классическая русская академическая музыка, mp3, новости, ноты, книги по теме “Академическая музыка”.

<http://cl.mmv.ru> – это Проект мир классической музыки Андрея Рубцова, своего рода журнал, представляющий академическую музыку on-line: афиши музыкальных театров и концертов в Москве и Санкт-Петербурге, новости, анонсы, досье, музыкальные хроники, программа радио «Орфей» и многое другое (английская и русская версии).

7. <http://www.classicalmusicnews.ru> – новостной портал по музыке и фортепиано.

8. <http://www.classicalmusiclinks.ru/> – каталог Интернет-ресурсов для музыкантов.

Сайты крупных музыкальных библиотек, музеев, издательств (базы данных):

<http://taneevlibrary.ru> – сайт научной библиотеки имени Танеева Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

[http:// www.rsl.ru](http://www.rsl.ru) – сайт Российской государственной библиотеки.

<http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio> – страница российского телерадиоцентра Орфей.

<http://www.ivanovka-museum.ru> музей-усадьба им. С.В. Рахманинова в Ивановке.

<http://tchaikovsky-house-museum.ru> музей-усадьба П.И. Чайковского в Клину.

http://kuskovo.ru/akcii_i_br_meropriyatiya_br_v_muzeel/ – концерты в Кусково.

<http://www.mussorgsky.ru> – сайт с биографией композитора, статьи, записи, рассказы о его произведениях. Информация о Театре оперы и балета им. М. П. Мусоргского, мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского.

<http://glinka.museum> – сайт Музея музыкальной культуры имени Глинки

<http://www.compozitor.spb.ru> – сайт издательства «Композитор».

Сайты конференций по искусству:

<http://www.splayn.com> – социальная сеть для ценителей музыки.

Сайты и порталы, отражающие учебники, учебные пособия по музыке:

<http://www.musike.ru> – сайт, в котором представлен теоретический материал по истории зарубежной музыки XVII – первой половины XX веков, изложенный в жанре лекций по музыкальной литературе для студентов музыкального училища.

<http://annvic.mypage.ru/uchebniki-po-muzikalnoj-literature/> сайт, на котором представлен учебник по истории отечественной музыкальной литературы XX века и другой музыкальной литературе.

<http://as-sol.net> сайт Е.Конновой для преподавателей ДМШ о нетрадиционных формах работы на уроках музыкальной литературы в школе (высказывания о музыке, ноты и mp3 коллекции и многое другое <http://edu.grsu.by/books/mojeiko> – сайт, на котором представлен учебник Л.М.Можейко «История русской музыки» в хорошо отсканированном варианте.

http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/alekseev_ifi.htm – сайт, обеспечивающий доступ к сканам учебника Алексеева А. История фортепианного искусства. <http://www.muz-urok.ru> – сайт, посвящен музыке для детей. Стихи о музыке, музыкальные истории, сказки о музыке, шутки, муз. азбука.

Сайты с нотами и аудиозаписями:

<http://notes.tarakanov.net> – нотный архив Бориса Тараканова.

<http://www.schott-music.ru> – англоязычный сайт, представляющий обширное нотное собрание всех эпох и жанров — от ренессанса до современности, для солирующих инструментов и для оркестрового исполнения, хрестоматийные и редко исполняемые сочинения, а также около 20 общепризнанных инструментальных циклов.

<http://intoclassics.net> сайт, на котором представлен большой массив аудио и видео записей классики. Есть и раздел литературы, статей, например С.В. Рахманинов глазами Прокофьева и многие другие.

<http://nlib.org.ua/ru/nlib/home> объединяет сеть сайтов, посвященных академической музыке. На сайте можно найти ноты академических произведений в оригинале и переложения, аудио-файлы академической музыки, ссылки на другие сайты с нотными ресурсами.

<http://imslp.org> – международный проект библиотеки музыкальных партитур, бесплатная публичная музыкальная библиотека Петруччи. Ноты библиотеки свободного общественного достояния.

<http://notonly.ru> – ноты для фортепиано, ноты фильмов, ноты современных песен.

<http://freenotes.ru/itemlist/category/1-dlya-fortepiano> – сайт для бесплатного скачивания нот.

Сайты, посвящённые персоналиям:

<http://tambov911.narod.ru/index/0-61> – сайт, посвященный С. В. Рахманинову и деревне Ивановке.

<http://www.rachmaninov.tmb.ru> – сайт, посвященный русскому пианисту и композитору Сергею Васильевичу Рахманинову.

<http://senar.ru> – на сайте представлены статьи, интервью, фотографии с Рахманиновым, видео, на которых запечатлен композитор, а так же аудиозаписи произведений, в которых исполняет сам Сергей Васильевич.

<http://www.scriabin.ru> – сайт о великом композиторе А.Н. Скрябине, сделанный Студией Ивана Федорова. <http://anscriabin.ru/> – сайт Музея композитора А.Н. Скрябина в Москве.

<http://www.tchaikov.ru> – сайт содержит подробные сведения о композиторе и его окружении; рассказы об операх, балетах, симфонических, фортепианных, камерных и других произведениях; воспоминания, письма и многое другое. При создании сайта использованы материалы, хранящиеся в доме-музее П. И. Чайковского в Клину: факсимиле авторских рукописей, титульные листы первых изданий, редчайшие фотографии.

<http://www.rimskykorsakov.ru> проект открыт в 2008 году, к 100 летию со дня смерти Н. А. Римского-Корсакова. Его задача– привлечение внимания музыкальной общественности, всех любителей классической музыки к уникальному явлению в русском искусстве.

<http://www.school-collection.edu.ru/catalog> – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, раздел: музыка и фортепиано.

<http://www.mosconsv.ru> коллекции Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

<http://www.worldmusiccenter.ru/about> – сайт научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

<http://www.amkmgk.ru/main/03history/02depart/piano> – коллекции по истории фортепианного отделения Московской консерватории.

<http://conservatory.ru> – коллекции Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. <http://www.gnesin-academy.ru> – сайт Российской академии музыки имени Гнесиных.

Сайты по культуре в целом:

<http://www.culture.ru> – Российский фонд культуры на своем сайте отражает материалы, связанные с сохранением культурного наследия страны.

<http://www.prlib.ru> – сайт Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

<http://mkrf.ru> – сайт Министерства культуры РФ.

Notes.tarakanov.net

Nlib.org.ua

Bigjazzbook.ru

Notomania.ru

Musicnotes.com

Violamusic.me

Classon.ru

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Современная педагогика, в том числе – музыкальная, в своих поисках путей оптимизации учебного процесса всё более активно обращается к методикам, способствующим развитию творческих способностей учащихся. Одним из самых естественных и эффективных направлений такого поиска в музыке является введение так называемых «творческих упражнений», а по сути – элементов сочинения и импровизации в различные, прежде всего – теоретические, курсы. Задача состоит в том, чтобы стимулировать проявление и развитие заложенных в каждой формирующейся личности творческих задатков не только посредством обучения пониманию музыкального языка – его алфавита, словаря, синтаксиса, грамматики – в процессе слушания, но и с целью использования полученных здесь знаний для самостоятельного воссоздания живой «разговорной» музыкальной речи. Позитивный опыт накоплен на сегодняшний день во всех звеньях музыкального образования, в том числе, что очень важно, на первых его ступенях – в ДМШ. Достаточно вспомнить авторские методики Г. Шатковского (39-42), С. Мальцева (20-21), а также М. Сапонова (31), М. Картавцевой (9-10). Постепенно начинает формироваться и понимание необходимости введения на этом этапе систематических занятий по сочинению, хотя бы для самых одарённых детей. Но несмотря на ряд успешных шагов в указанном направлении, одним из основных препятствий к быстрому освоению новых методик является острая нехватка профессионально подготовленных для такой работы педагогических кадров. Обозначенный аспект можно считать *важнейшей объективной предпосылкой введения курса «Композиция»* на теоретических отделениях училищ, где готовится основной контингент педагогов-теоретиков для ДМШ.

Кроме того, данный курс естественным образом призван *продолжить и развить* уже накопленный к настоящему времени *многолетний позитивный*

опыт ведения факультативного курса композиции, который существовал в учебной практике ведущих музыкальных училищ страны. В частности, это прослеживается в столетней истории Ростовского училища искусств в различные её периоды. В ряду выпускников, в 20-40-е годы XX века окончивших специальный класс сочинения профессора Н. З. Хейфеца в стенах Ростовского музыкально-практического института или прошедших здесь же, после преобразования института в музыкальный техникум, а затем музыкальное училище, факультативный курс сочинения, немало известных имён членов творческого союза композиторов⁴. В следующий период, начавшийся с середины 50-х годов, факультативные классы сочинения заслуженного деятеля искусств России А. П. Артамонова, а двумя десятилетиями позже – профессоров консерватории, заслуженных деятелей искусств РФ В. Ф. Красноскулова и А. И. Кусякова прошли более 200 учащихся различных специальностей, преимущественно теоретики, дирижёры, пианисты (в том числе – джазовые), реже струнники, народники, вокалисты. Большая часть из них продолжила своё образование в музыкальных вузах, многие впоследствии заняли ведущие позиции в музыкальной жизни страны⁵. Не будет преувеличением утверждать, что именно внешне скромные занятия в училищном творческом классе оказали огромное, а в ряде случаев – определяющее влияние на дальнейшую профессиональную и человеческую судьбу этих музыкантов. Более того, многие имеют самое непосредственное отношение к творческому воспитанию следующих поколений, созданию получивших широкую известность авторских методик⁶.

Структура урока по сочинению должна быть достаточно многообразна. Прежде всего, поскольку ставится задача освоения элементов музыкального языка, *не менее половины каждого урока отводится знакомству с произведениями выдающихся композиторов прошлого*. Наряду с этим, в соответствующей пропорции – с явлениями современной музыкальной среды. Произведения нужно прослушивать в качественной записи или в исполнении педагога, следя по нотам. Очень важно во всех случаях, когда это возможно,

⁴Достаточно упомянуть Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий В. Г. Захарова, Заслуженных деятелей искусств Российской Федерации А. П. Артамонова, С. А. Заславского, Л. И. Израйлевича, Заслуженного работника культуры РФ Г. М. Балаева, композиторов И. Б. Готтбейтера, П. Э. Гутина, З. П. Зиберову, Г. Х. Капанаква, М. А. Меркулова, А. П. Митрофанова, А. А. Поляниченко, Т. И. Сотникова.

⁵ В их числе композиторы: Народный артист РФ О. Хромушин, Заслуженные деятели искусств РФ В. Дьяченко, В. Красноскулов, А. Матевосян, С. Павленко, Украины – В. Подвала, лауреат Государственной премии РФ А. Бахши, доцент Г. Гонтаренко, лауреат всесоюзных и всероссийских фестивалей «Песня года» И. Левин, члены Союза композиторов В. Гамалия, В. Дружинин, В. Пикулик, С. Приступов; дирижёр – народный артист Украины Ф. Глущенко; музыковеды – М. Бугаева, А. Колотиенко, кандидаты искусствоведения, доценты И. Дабаева, Г. Калошина, кандидаты искусствоведения Л. Бахши, А. Красноскулов.

⁶ Подробнее с опытом работы факультативного класса композиции в РУИ, в том числе – с образцами сочинений учащихся 90-х годов, можно познакомиться в сборнике «Приобщение к творчеству» (16).

исходя из сложности текста, приучить учащихся *самостоятельно* читать с листа или *исполнять*, заранее подготовив, то же сочинение или хотя бы отдельные его фрагменты: в две, три, четыре руки, пропеть вокальную музыку. Такая форма работы особенно необходима в современной ситуации, когда в учёбе музыкантов стала преобладать тенденция пассивного прослушивания музыки вместо «живого» её интонирования. Активное музицирование требует определённых усилий, внимания и труда, но превращает процесс знакомства с сочинением в его «воссоздание», интерпретацию, пробуждает в ученике интерес, увлечённость и вдохновение. Появляется желание попробовать самостоятельно сочинить нечто, подобное услышанному и сыгранному. Включаются в работу и развиваются слух и память, воображение и фантазия. Задача педагога как раз в том и состоит, чтобы стимулировать этот процесс, усилить заинтересованность ученика, совместно с ним постараться понять: почему исполненная музыка столь выразительна, какими средствами автор достигает воплощения своего замысла, что из этого удалось уловить, почувствовать самому учащемуся и что осталось вне сферы его внимания. Таким образом можно раскрыть начинающему музыканту очень многие «секреты» композиторского творчества, увязать его теоретические знания с реальной музыкальной практикой.

Как правило, *на первых этапах* данная форма работы становится основной, так как именно она *создаёт* у учащихся *необходимую базу* интонационных, гармонических оборотов, фактурных и тембровых вариантов, понимание принципов музыкальной грамматики и синтаксиса, выразительных и конструктивных идей, на основе которых становится возможным *пробовать самостоятельно высказываться на языке музыки*. В этот период не следует ожидать и требовать от учащихся законченности и изящества их высказываний: они должны раскрепоститься, привыкнуть самостоятельно подыскивать музыкальные «слова», «выражения», строить фразы и предложения, отвечать в диалоге на заданные «вопросы», пользуясь уже знакомыми формулами, взятыми «напрокат» из накопленного словарного запаса – аналогично тому, как сегодня ведутся интенсивные курсы разговорного иностранного языка.

Параллельно с успехами в этой области должна возрастать и *доля урока, посвящённая результатам* – тому, что ученику удалось сочинить дома или сымпровизировать на уроке. При этом педагогу необходимо проявлять предельную тактичность и осторожность, чтобы не «сковать» ученика страхом перед возможными (и вполне естественными!) неловкостями и неудачами. Не следует также бояться подражательности, компилятивности: процесс формирования любого художника начинается с копирования работ мастеров, с освоения их языка, тем и приёмов. Педагог обязан деликатно отмечать подобное сходство и исподволь подталкивать учеников к поиску более оригинальных

решений (в то же время отдавая себе отчёт в том, что только самые талантливые, причем по прошествии достаточно продолжительного этапа обучения, находят «своё»).

Занимаясь на уроке *импровизацией и сочинением*, педагог может *применить целый ряд интересных методик*, разработанных для ДМШ, соответственно – с поправкой на разницу в возрасте учеников. К примеру, следует воспользоваться рекомендациями Г. Шатковского (39-42) о принципах сочинения мелодий и С. Мальцева (20), игровыми приёмами В. Подвалы (29) и Т. Смирновой (32), методикой импровизации Н. Мордасова (24) и М. Сапонова (31), «мелодическими фигурами» М. Ожиговой (28), познакомить с системой развития функциональных ощущений И. Николайчук (27). С одной стороны, названные методики могут способствовать *большей естественности включения учащихся в сферу активного музицирования*, с другой – послужить полезным *методическим уроком для будущих педагогов*. Практика показывает, что успешно вести в ДМШ уроки сочинения и использовать систему творческих заданий удаётся именно тем педагогам, которые в своё время прошли этот путь на стадии ученичества. В ещё большей степени необходимы высокая композиторская и теоретическая квалификации педагогу, ведущему данный курс в училище.

При построении курса *на основе равно пропорционального соотношения прослушивания, исполнения и анализа музыки великих мастеров и собственных сочинений, импровизаций учащихся* за 3 года может быть проделан весьма солидный объём работы, существенно расширяющий их музыкальный кругозор. Начиная с наиболее знакомых ученикам произведений венских классиков и современной бытовой музыки, которым обычно и подражают начинающие сочинители, в орбиту внимания постепенно втягиваются сочинения композиторов эпохи романтизма и барокко, в какой-то степени – Возрождения и, естественно – века двадцатого, причём не обязательно в строго хронологическом порядке. Работа в классе композиции даёт возможность знакомиться с большим числом сочинений и жанров, не входящих в программу музыкальной литературы, не лишним бывает рассмотреть общеизвестные, казалось бы, произведения в новом, иногда неожиданном аспекте. Всего за время прохождения курса учащиеся могут познакомиться с 200-300 произведениями нескольких десятков авторов.

Хотя данный курс предполагает систему исключительно индивидуальных занятий, опыт работы многих ведущих консерваторий и училищ и колледжей показывает, что эффективность во много раз увеличивается, если хотя бы время от времени, без ущерба для других дисциплин, объединяются уроки двух или нескольких студентов. Благодаря этому они могут знакомиться с работами друг

друга, учиться их объективно оценивать, выслушивать похвалу или дружескую критику в свой адрес, что создаёт в классе столь важную и продуктивную *атмосферу творческой состязательности*. Кроме того, за счёт суммирования времени удаётся коллективно прослушать и обсудить гораздо больше музыки.

Одной из трудностей планирования и проведения курса является *различная степень подготовки и одарённости учащихся*. Единицы из них проявляют ярко выраженные композиторские, творческие способности, другие – обладают хорошим слухом, памятью, работоспособностью, третьи – значительно слабей по своим профессиональным данным. В то же время одни уже сочиняли музыку в школе, выполняли различные творческие задания, для других всё это, по тем или иным причинам, – в новинку. Подобный разброс исходных данных объективно требует придания программе данного курса несколько усреднённого, «среднеарифметического» вида, предполагая при этом возможность определённых подвижек запланированных параметров по времени и степени сложности в ту или иную сторону. Такой подход к планированию является перспективным для программ творческих курсов и в вузе (2, 18), и в ДМШ (3, 6, 26), и в училище.

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Данный предмет входит в профессиональный цикл теоретических дисциплин. При его изучении должны быть обеспечены межпредметные связи с такими дисциплинами, как элементарная теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений, полифония, музыкальная литература, чтение оркестровых партитур, музыкальная информатика, музыкальная акустика, инструментовка и аранжировка. Знание этих предметов сыграет положительную роль в освоении материала курса.

Освоение темы будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с анализом специально подобранных к данной теме примеров из музыкальной литературы. Студентам могут быть предложены задания, предполагающие их самостоятельное выполнение с обращением к библиотечному фонду, фонду аудио- и видеозаписей, ресурсам сети Интернет.