

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

**«Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства»**
(ЦМШ – Академия исполнительского искусства)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МОДУЛЬНОГО КУРСА
«КОМПОЗИЦИЯ»**

Экспериментальная образовательная программа
профессионального образования «Исполнительское искусство»
(с интеграцией по уровням основного общего и среднего общего образования)

Специальность:

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
фортепиано, оркестровые струнные инструменты,
оркестровые духовые и ударные инструменты)

Москва, 2025

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2014 г. № 1608.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства».

Разработчики: преподавательский коллектив межфакультетской кафедры теории и истории Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства

Редактор - составитель: заведующий межфакультетской кафедрой теории и истории музыки Громадин В.В.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании межфакультетской кафедры теории и истории музыки.

Протокол 1/25-26 от 29 августа 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы модульного курса	4
2. Структура и содержание модульного курса	6
3. Требования к материально-техническому и информационному обеспечению ..	10
4. Контроль и оценка результатов.....	11
5. Фонд оценочных средств.....	12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЬНОГО КУРСА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа модульного курса «Композиция» является частью Экспериментальной образовательной программы профессионального образования «Исполнительское искусство» (с интеграцией по уровням основного общего и среднего общего образования). Специальность: 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты).

1.2. Место курса в структуре основной профессиональной образовательной программы

Модульный курс реализуется в разделе учебного плана «Профессиональная подготовка» в разделе «Профессиональные модули» профессионального цикла. Данный курс образует межпредметные связи с такими дисциплинами как «Гармония и музыкальная форма», «Импровизация».

1.3. Цели и задачи курса, требования к результатам прохождения курса

Целью курса «Композиция» является развитие творческих способностей студента, формирование навыков самостоятельной работы с основными элементами музыкальной фактуры и формы. Поставленная цель предопределила следующие задачи:

- формирование у учеников системы теоретических знаний в области теории композиции;
- научить учеников квалифицированно анализировать характерные средства и приемы изложения музыкального материала;
- практически освоить принципы сочинения в избранной учеником ладогармонической системе;
- актуализацию способности учеников применять накопленные по дисциплине знания при решении профессиональных задач;
- стимулирование учеников к самостоятельной практической деятельности по освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций.

В рамках курса предполагается практическая работа по созданию и совершенствованию переложений, транскрипций, инструментовок, а также пьес педагогической и инструктивной направленности.

Требования к результатам прохождения курса:

В результате прохождения курса обучающийся должен:

Знать:

- Основные термины и понятия звукорежиссуры, принципы звукозаписи музыкальных композиций с учетом типологических отличий различных видов музыкального искусства, их деления на жанры и стили.
- Возможности применения звукозаписывающих программ на музыкальных занятиях и уроках музыки для мониторинга качества исполнения.
- Основные инструменты редактирования в музыкальных компьютерных редакторах и на музыкальном оборудовании, правила работы со звуком в различных

звукозаписывающих программах, методы добавления эффектов и нюансы работы с микрофоном и записывающим устройством.

Уметь:

- Использовать информационно-исследовательские навыки для записи голоса и музыкальных инструментов, обрабатывать данные в компьютерных редакторах и секвенсорах.
- Применять звукозаписывающие компьютерные программы на музыкальных занятиях и уроках музыки, проводить студийную звукозапись голоса и музыкальных инструментов.
- Обрабатывать музыкальные произведения в музыкальных редакторах.

Владеть:

- Навыками анализа музыкальных произведений различных видов, художественных стилей и направлений в процессе звукозаписи музыкальных композиций.
- Методикой использования звукозаписывающих компьютерных программ на музыкальных занятиях и уроках музыки.
- Навыками звукозаписи музыкальных произведений, аранжировки музыки на ПК и синтезаторе, сочинения и обработки музыкальных произведений в различных компьютерных программах.

Компетенции:

Результатом освоения дисциплины является овладение **общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:**

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Количество часов на освоение программы модульного курса:

Семестр I

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 24 часа, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 16 часов,
самостоятельная работа обучающегося — 8 часов.

Семестр II

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 30 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 20 часов,
самостоятельная работа обучающегося — 10 часов.

Материал модульного курса осваивается учащимися по желанию в одном или нескольких семестрах (индивидуальные занятия). Каждый семестр завершается зачётом.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЬНОГО КУРСА

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы

Семестр I

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	24
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	16
в том числе:	
практические занятия	15
Зачёт	1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	8

Семестр II

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	30
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	20
в том числе:	
практические занятия	19
Зачёт	1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	10

2.2. Тематический план и содержание модульного курса

Вариант 1. (1-й семестр)

№№ тем	Наименование тем	Объём часов (ауд. и самост.)		Уровень освоения. Методы Ознакомительный - 1 Репродуктивный - 2 Продуктивный - 3
		Ауд.	Самост.	
1	Вводное занятие. Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация	1	0	1, 2
2	Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением	2	0	1, 2,3
3	Музыкальная форма. Период и предложение	4	0	1, 2, 3
4	Песенные и составные формы. Избранные циклические формы (сюита, цикл пьес для фортепиано).	4	0	1, 2,3
5	Работа над собственной композицией	5	5	2, 3
Всего		16	8	

Вариант 2. (2-й семестр)

№№ тем	Наименование тем	Объём часов (ауд. и самост.)		Уровень освоения. Методы Ознакомительный - 1 Репродуктивный - 2 Продуктивный - 3
		Ауд.	Самост.	
1	Вводное занятие. Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация	1	0	1, 2
2	Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением	2	0	1, 2,3
3	Музыкальная форма. Период и предложение	4	0	1, 2, 3
4	Песенные и составные формы. Избранные циклические формы (сюита, цикл пьес для фортепиано).	4	0	1, 2,3
5	Работа над собственной композицией	5	5	2, 3
Всего		20	10	

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Содержание модульного курса «Композиция»

Тема 1. Вводное занятие. Музыка как процесс. Музыкальные элементы. Импровизация

Вступительная беседа преподавателя со студентом. Методические указания, обзор литературы, выбор нотного материала. Музыка как процесс. Движение и статика в музыке. Динамическое развитие, кульминация. Образ и эмоциональное состояние. Музыкальные элементы как средства построения композиции. Лад. Интервалы. Аккорды и звуковые комплексы. Анализ музыкального произведения, соответствующего теме. Примеры: Э. Григ. «Перезвон» (№ 35 из сб. «Лирические пьесы», тетрадь V, op.54); строительный материал — квинта, трезвучие.

Б. Барток. «Совместные звучания» («Микрокосмос», тетр. IV, № 110); строительный материал — квинта, терция.

С. Слонимский. «Лягушка»; строительный материал — секунда. б

Ф. Пуленк. «Маленькие колокола» (№ 3 из цикла «Четыре ноктюрна»); строительный материал — кварта, терция.

С. Прокофьев. «Дождь и радуга» (№ 8 из цикла «Детская музыка»); строительный материал — звуковой комплекс.

Б. Барток. Багатель № 3; строительный материал — оstinатная фигура.

Тема 2. Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением **Монодия.**

Тема 2. Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением
Монодия — это музыкальная форма, которая представляет собой одnogолосное мелодическое движение без сопровождения. Она характеризуется унисонным или октавным удвоением, что придает ей особую простоту и выразительность.

В монодии законы построения и развития мелодии включают использование лада, дыхания, распева и свободы ритма. Эти элементы помогают создать гармоничное и выразительное звучание.

Лад в монодии создает основу для развития мелодии. Дыхание в музыке — это паузы и цезуры, которые помогают мелодии “дышать”. Они позволяют слушателю воспринимать мелодию более естественно и гармонично. Распев — это техника, при которой мелодия расширяется и обогащается дополнительными звуками. Это добавляет мелодической выразительности и глубины. Свобода ритма в монодии позволяет мелодии развиваться свободно, без жестких временных рамок. Это придает ей особую гибкость и спонтанность. Примеры монодии включают Григорианский хорал, Знаменный распев и русскую протяжную песню. Эти произведения демонстрируют основные принципы монодии и ее выразительные возможности.

Голосовая импровизация — это упражнение, в котором ученик создает мелодию на короткий текст, например, “Солнце встает” или “Вечер приходит”. Это помогает развить навыки мелодического мышления и импровизации.

Примеры: Р. Вагнер. Песня матроса из оперы «Тристан и Изольда»

Б. Барток. Квартет № 6 (вступление к I части)

Д. Шостакович. Струнные квартеты №№ 1 (II часть), 6 (III часть).

Импровизация мелодии на фортепиано.

Подголосочная полифония.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Русская протяжная песня.

Импровизация мелодии с подголосками на фортепиано.

Нотная запись: определение размера (переменного размера) и распределение длительностей внутри такта.

Подголосочная полифония в творчестве композиторов. Обработка народных мелодий.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Б. Барток. Пьесы из цикла «Детям»: тетр. III, № 4 «Свадебная песня», № 16 «Жалоба», тетр. I, № 9 «Песня» и др.

А. Лядов. Обработки русских народных песен («Ты не стой, колодец», «Нападай-ко ли, нападай», «Как за речкой, братцы», и др.).

Н. Римский-Корсаков, М. Балакирев. Обработки русских народных песен. Гармония как соотношение аккордов. Устойчивый и неустойчивый аккорд. Тоника и доминанта. Кадансы с использованием аккордов расширенной тональности. Гармоническая фигурация.

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

И. Арзуманов. «Верхом на пони»,

С. Прокофьев. Пьесы из цикла «Детская музыка» (№ «Раскаяние», № 8 «Дождь и радуга», № 11 «Вечер»),

Б. Барток. Пьесы из цикла «Детям»: тетр. I, № 13 «Баллада», тетр. IV, №№ 33, 34 «Прощание» и др.

Д. Шостакович. Прелюдии №№ 6, 15 из цикла «24 прелюдии для фортепиано», С. Слонимский. «Сокровища южного моря»,

Ю. Фалик. «Оловянный солдатик» из сборника «Детский альбом».

Импровизация в условиях расширенной тональности (по возможности, с использованием гармонической фигурации).

Мелодия с сопровождением (строфическая форма).

Анализ музыкальных произведений. Примеры:

Б. Барток. «Вечер в деревне» (из сборника «Десять легких пьес»). Б. Барток. Пьесы из цикла «Детям»: тетр. I, № 2 «Детская песня», № 3, № 7 «Игровая песня» и др.

Р. Шуман. «Сицилийская песенка» из сборника «Альбом для юношества» (№ 11). Ф. Шопен. Прелюдия a-moll № 2 op. 28.

Э. Григ. «Ариетта» («Лирические пьесы», тетр. I, № 1)

А. Лядов. Прелюдия f-moll op. 33 № 1,

Д. Шостакович. Прелюдия As-dur № 17 op. 34,

Ю. Фалик. «Марш» из сборника «Детская музыка».

Тема 3. Музыкальная форма. Период и предложение

Музыкальная форма классического образца и её мотивно-мелодическая структура.

Период и большое предложение (общие понятия). Неквадратность.

Примеры:

Ф. Шопен. Прелюдии op. 28.

П. Чайковский. «Утренняя молитва» из цикла «Детский альбом»

А. Скрябин. Прелюдия op. 16 № 4,

С. Слонимский. «Полька белой лошади».

А. Лядов. Прелюдия b-moll op. 31 № 2,

А. Скрябин. Прелюдии g-moll (№ 22), Des-dur (№ 15) op. 11.

Тема 4. Песенные и составные формы. Избранные циклические формы (сюита, цикл пьес для фортепиано).

Песенные и составные формы, примеры:

Ф. Шуберт. Любые тащы для фортепиано

П. Чайковский. Детский альбом

Р. Шуман. Альбом для юношества

П. Чайковский «Времена года»

В.А. Моцарт. Соната A-dur для фортепиано

С. С. Прокофьев «Мимолётности»

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины «Композиция» требует наличия учебного кабинета информатики, совмещённого с кабинетом музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные персональными компьютерами, объединёнными в локальную сеть и с выходом в Интернет;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (операционная система Ubuntu Studio), включая программы для нотного набора (MuseScore, Frescobaldi/Lilypond), программ для работы с аудио (Audacity, система Jack, Pd), секвенсоры (Ardour, Reaper, Ableton Live), дополнительные VST-плагины от Native Instruments и других компаний; вспомогательные программы для обработки графики и видео; браузер Chromium, графические редакторы Inkscape и GIMP; язык программирования Python;
- цифровое пианино (используется как MIDI-контроллер и как автономный источник звука), акустическое пианино и иные акустические инструменты по необходимости.
- Проектор, экран, интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Бершадская Т. Лекции по гармонии. - 2-е изд., доп. - Ленинград: Музыка, 1985.
2. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества: Исследование. - Москва: Издательство "Музыка", 1992.
3. Холопова В. Феномен музыки / В. Н. Холопова. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. — 452 с. — ISBN 978-5-507-46424-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/326111>.
4. Переверзева М. Теория современной композиции: алгоритмическая музыка: учебное пособие/М.В. Переверзева — Москва: РГСУ, 2021. — 155 с. — ISBN 978-5-7139-1417-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/201272>.
5. Гуляницкая Н. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика): монография / Н.С. Гуляницкая. — Москва: Языки славянских культур, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-9905762-7-8. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/135597>.
6. Гуляницкая Н. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века: монография / Н.С. Гуляницкая. — Москва: Языки славянских культур, 2002. — 432 с. — ISBN 5-94457-008-3. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/135596>.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Абдуллина Г. Конспекты по анализу музыкальных форм – СПб., 2013
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007827100/.
2. Григорьева Г. Теория современной композиции – М., 2005
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002787274/.
3. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Учеб. пособие для муз. вузов – М., 1984
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001226276/.
4. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции – М., 1982
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001088687/.
8. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века – М., 2004
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002559508/.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1	Операционные системы	Linux
2	Интернет браузеры	Yandex Browser
3	Офисные пакеты	LibreOffice
4	Архиваторы	7-zip
5	Просмотр и редактирование графических файлов	Gwenview
6	Работа с PDF файлами	Okular
7	Набор аудио-видеокодексов	Haruna
8	Нотный редактор	MuseScore, Frescobaldi

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, участия учащихся в концертах, мастер-классах и конкурсах, академических вечерах, выполнения индивидуальных заданий и т. д.

Оценка «зачет» выставляется в случае предоставления и исполнения на публичном концерте минимум 1 сочинения.

Критерии: учащийся демонстрирует самостоятельность музыкально-образного мышления, нетривиальность развития материала, яркость его изложения, строгую логику композиционного построения.

Оценка «неудовлетворительно / незначит» выставляется в случае невыполнения заданий по курсу, отсутствия сочинений.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Примерные задания для самостоятельной работы

1. Анализировать музыкальную литературу (см. список музыкальной литературы).
2. Создание сочинений по модели анализируемого образца.
3. Создание сочинений, основанных на собственных музыкальных идеях.

Как минимум одно произведение обязательно должно быть исполнено на концерте в конце курса. Возможна инструментовка произведения учащимися, занимающимися на модульном курсе «Инструментовка».

СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания

Межфакультетской кафедры истории и теории музыки

от 29 августа 2025 г.

№ 1/25-26

Зав. кафедрой /В.В. Громадин/

СОГЛАСОВАНО:

Зав. методическим кабинетом

 /М.И. Галушко/

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по учебной работе

 /Е. Ю. Щедрина