

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

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

Кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЦМШ-АИИ

/В.В. Пясецкий/
приказ № 222-од от 30.08.2024

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

«КОМПОЗИЦИЯ И ИНСТРУМЕНТОВКА»

Экспериментальная образовательная программа
профессионального образования
«Исполнительское искусство»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Фортепиано

Концертные струнные инструменты

Концертные духовые и ударные инструменты

Высшее образование

(специалитет)

Год поступления - 2024

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.01 Искусство концертного исполнительства** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Авторы-составители: преподаватели межфакультетской кафедры теории и истории музыки ЦМШ-АИИ.

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

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании межфакультетской кафедры теории и истории музыки 29 августа 2024 года. Протокол №1/24-25

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание дисциплины	9
5.1. Тематический план	9
5.2. Содержание программы.....	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
8. Фонд оценочных средств	16
8.1 Контроль и оценка результатов	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса «Композиция» - 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.

Цель курса «Инструментовка» - дать учащемуся фундаментальные теоретические знания и практические навыки по инструментовке, необходимые в работе над партитурами произведений различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм. В задачи курса входит:

- углубление и расширение теоретической базы в области инструментовведения;
- получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры и принципах сочетания тембров в различных стилевых условиях;
- приобретение навыков в области практической инструментовки для различных групп и составов оркестра;
- анализ партитур.

Требования к результатам прохождения курса:

В результате прохождения курса обучающийся должен:

Знать:

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности)
- особенности инструментов классического струнного и малого симфонического оркестра

Уметь:

- пользоваться внутренним слухом;
- записывать музыкальный материал нотами;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания.

Владеть:

- Навыками анализа музыкальных произведений различных видов, художественных стилей и направлений в процессе инструментовки музыкальных композиций.
- Навыками инструментовки произведений для струнного и/или малого симфонического оркестра

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок ФТД. Факультативные дисциплины. ФТД.03

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	— периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; – соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; – навыками критического анализа; – основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; – навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> –разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации
	<p>Владеть: навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана- контроля его выполнения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
	Знать:

<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; — теорию и историю гармонии от средневековья до современности; — основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; – направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; — основные типы форм классической и современной музыки; — тембровые и технологические — возможности исторических и современных музыкальных инструментов; — основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; — композиторское творчество в — историческом контексте
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм — определенной исторической эпохи — (определенной национальной школы), в том числе современности; — анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; — выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; — методологией гармонического анализа; — профессиональной терминологией; — практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; — навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); — принципы гармонического письма, характерные для композиции — определенной исторической эпохи; — виды и основные функциональные группы аккордов; — стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века <p>Уметь: — пользоваться внутренним слухом;</p> <ul style="list-style-type: none"> — записывать музыкальный материал нотами; — чисто интонировать голосом; — выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; — сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; — анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; — записывать одноголосные и многоголосные диктанты <p>Владеть:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> — теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; — навыками гармонического, — полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; — навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
--	--

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-15. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы культурно-просветительской деятельности в области музыкального искусства; - специфику менеджмента в области культуры и искусства, его основные функции и технологии.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и разрабатывать проекты в области музыкального искусства; – осуществлять на высоком уровне просветительскую деятельность с учетом особенностей слушательской аудитории.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками планирования и практической реализации культурно-просветительских проектов, в том числе в качестве исполнителя; – навыками проведения деловых совещаний и переговоров, принятия организационно управленческих решений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость факультативной дисциплины «Композиция и инструментовка» составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная аудиторная работа	36	16	20
Индивидуальные занятия	36	16	20
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	36	20	16
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет
Общая трудоемкость: Часы	72	36	36
Зачетные единицы	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

1-й семестр. Композиция

№.№ 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	2	1, 2
2	Монодия. Подголосочная полифония. Гармония. Мелодия с сопровождением	2	2	1, 2,3
3	Музыкальная форма. Период и предложение	4	2	1, 2, 3
4	Песенные и составные формы. Избранные циклические формы (сюита, цикл пьес для фортепиано).	4	2	1, 2,3
5	Работа над собственной композицией (зачет)	5	12	2, 3
	Всего	16	20	

2-й семестр. Инструментовка

№.№ тем	Наименование тем	Объём часов (ауд. и самост.)		Уровень освоения. Методы Ознакомительный - 1 Репродуктивный - 2 Продуктивный - 3
		Ауд.	Самост.	
1	Группа струнных смычковых инструментов	2	1	1, 2
2	Работа над инструментовкой для струнного оркестра	6	6	2, 3
3	Деревянные духовые инструменты	2	1	1, 2
4	Деревянные духовые инструменты с валторнами	2	1	1, 2
5	Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн с группой струнных смычковых инструментов	2	1	1, 2
6	Работа над инструментовкой для малого симфонического оркестра (зачет)	6	6	2, 3
	Всего	20	16	

* 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)

5.2. Содержание программы

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. 6

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 одноголосное 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 танцы 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»

«Инструментовка»

Группа струнных смычковых инструментов

Струнный оркестр характеризуется рядом особенностей функционального строения инструментальных партий. В эпоху позднего классицизма и раннего романтизма преобладает монолинейная и хоральная фактура, где каждая партия выполняет свою функцию в общей ткани. Хоральная фактура включает четырехголосное сложение ткани с удвоением баса в октаву и нормальным тесситурным расположением партий без регистровых разрывов. Элементы полифонии добавляют богатства и сложности звучанию. Партии контрабасов могут использоваться самостоятельно для создания глубоких басовых линий. В пьесах танцевального характера применяются двойные ноты в партиях отдельных инструментов для обеспечения полноценной гармонии. Контрабасы также используют *pizzicato*.

В мелодических построениях и элементах фактуры могут нарушаться нормативные тесситурные расположения партий, что служит особым средством выразительности. В оркестре используются трех- и четырехзвучные аккорды (*non divisi*) для создания метроритмических акцентов. В эпоху романтизма применяется прием *divisi* у струнных, что обогащает звучание оркестра. Фигурационная фактура имеет свои особенности в оркестровом изложении в разные эпохи. В струнном оркестре активно используются *crescendo* и *diminuendo*, а также "сближающиеся и расходящиеся ходы" и переключки между отдельными партиями. Колористические приемы включают использование сурдин, игры *sul ponticello*, *sul tasto*, *col legno*, *pizzicato* всей группы, натуральных и искусственных флажолетов, двойных флажолетов и скордатуры.

В партитурах композиторов XX века используются новые приемы звукоизвлечения, такие как *pizzicato* Б. Бартока, глиссандо, игра за подставкой и другие. Эти особенности позволяют струнному оркестру создавать богатое и разнообразное звучание, способное передать широкий спектр эмоциональных и музыкальных нюансов.

Работа над инструментовкой для струнного оркестра

Работа над инструментовкой для струнного оркестра требует тщательного подхода к выбору тембров, динамических оттенков и гармонических решений. Необходимо учитывать особенности каждого инструмента и их взаимодействие друг с другом, чтобы создать целостное произведение. В процессе работы над инструментовкой важно уделять внимание мелодии, ритму и гармонии, а также следить за тем, чтобы каждый инструмент имел свою роль и не перекрывал другие инструменты.

Ориентировочная продолжительность звучания – 5 минут.

Готовая инструментовка должна быть исполнена на итоговом концерте в конце модульного курса.

Группа деревянных духовых инструментов

Группа деревянных духовых инструментов обладает широкими техническими и выразительными возможностями. Она включает различные инструменты, такие как флейты, гобои, кларнеты и фаготы, каждый из которых имеет свои уникальные тембры и регистры. В оркестре эти инструменты образуют политембровую группу, которая играет важную роль в создании музыкальной ткани.

Функциональное строение ткани в группе деревянных духовых характеризуется сложной структурой и взаимодействием различных тембров. Это позволяет создавать богатую и разнообразную звуковую картину. Общие требования к оркестровке мелодии включают синтаксическую и тембровую целостность, зависимость тембровых смен от условий

синтаксической делимости мелодической мысли, а также обеспечение ясности и доходчивости звучания мелодии на фоне других фактурных элементов.

Основные требования к изложению гармонии заключаются в ровности и тембровой слитности, которые зависят от свойств звучания регистров. Фактурная дублировка и тембровые удвоения используются для усиления звучности и выразительности музыки. Миксты представляют собой комбинации разных инструментов одной группы, создающие новые тембровые эффекты.

Типичные фигурационные рисунки, пассажи, трели позволяют разнообразить мелодию и придать ей динамику. Звучность деревянных духовых в условиях фактурных элементов различной степени подвижности требует тщательного подбора инструментов и их сочетаний.

Передача мелодии от одного тембра к другому осуществляется согласно правилам, которые учитывают специфику каждого инструмента. Дублирование мелодии в одну или несколько октав позволяет усилить звучание и добавить выразительность. Черезоктавная дублировка используется для создания контраста и динамического развития мелодии. Терцовая и секстовая дублировка мелодии применяются для подчеркивания определенных моментов и акцентов.

Аккордовая дублировка мелодии используется для создания мощного и насыщенного звучания. Техника передачи (пассажи, мелодико-гармонические и фигурационные построения) требует высокой исполнительской техники и умения сочетать разные инструменты. Tutti в группе деревянных духовых создает мощный и единый звуковой эффект, который может использоваться для подчеркивания важных моментов произведения.

Деревянные духовые инструменты с валторнами

Деревянные духовые инструменты в сочетании с валторнами позволяют увеличить число сочетаний во всех регистрах, достичь ровности звучания и усилить полноту гармонии. Валторны расширяют динамические и выразительные возможности группы благодаря своему новому тембру.

Элементы фактуры и их изложение играют важную роль в оркестровке. Валторна может выступать как сольный тембр, придавая музыке особую окраску. Тембровая слитность валторн с кларнетами и фаготами в гармонических комплексах добавляет богатства звучанию.

Особые случаи изложения баса включают использование валторн для поддержки низких регистров, что придает музыке дополнительную глубину и устойчивость.

Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн с группой струнных смычковых инструментов

Этот состав обладает многообразием и богатством тембровой палитры. Темброво-фактурное дифференцирование и принцип тембрового контрапункта позволяют создавать интересные композиции, где мелодия передается то у деревянных духовых на фоне струнных, то наоборот. Духовые инструменты могут выполнять педализирующую функцию, поддерживая гармонию и ритм.

Точная и неточная дублировка отдельных элементов фактуры духовыми инструментами помогает подчеркнуть важные моменты и создать контраст. Дублирование гармонических

голосов ткани духовыми инструментами особенно эффективно в местах ярких смен гармонии, добавляя выразительности и динамики музыке.

Малый симфонический оркестр

Малый симфонический оркестр представляет собой объединение самостоятельных групп инструментов, обладающих динамическими, выразительными и техническими возможностями. В разные эпохи типичные составы малого симфонического оркестра могли варьироваться, включая дополнительные инструменты, такие как арфа, челеста и другие. Существовали также особые типы оркестров «ненормативного» состава, отличающиеся своим уникальным звучанием.

Особенностью фактуры малого симфонического оркестра является полиэлементность и изменчивость. Функциональное строение оркестровой фактуры в музыке гармонического склада включает мелодические голоса (основной мелодический голос, контр-мелодия, подголосок), гармонические голоса (выдержанная гармония, короткозвучный аккорд, ритмизованная гармония, различные виды гармонических фигураций), басовый голос.

Темброво-динамическая сторона партитуры связана с функциональным строением оркестровой ткани. Основные виды темброво-фактурной дифференциации позволяют передать эмоционально-образное содержание произведения. Развитие оркестровой фактуры во времени отражает общую форму музыкального произведения. Понятие оркестрового колорита связано с созданием определенного настроения и атмосферы через сочетание тембров и динамики.

Работа над инструментовкой для малого симфонического оркестра

Работа над инструментовкой для малого симфонического оркестра представляет собой сложный процесс, требующий понимания особенностей различных инструментов (струнных, деревянных духовых и валторн) и их взаимодействия. Учащемуся необходимо тщательно подбирать партии для каждого инструмента, учитывая их специфические свойства и возможности, чтобы создать гармоничное и целостное произведение.

Ориентировочная продолжительность звучания – 5 минут.

Готовая инструментовка должна быть исполнена на итоговом концерте в конце модульного курса.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основные источники

1. Абдуллина Г. Конспекты по анализу музыкальных форм – СПб., 2013
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007827100/
2. Бершадская Т. Лекции по гармонии – Л., 1985
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001279707/
3. Григорьева Г. Теория современной композиции – М., 2005
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002787274/
4. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Учеб. пособие для муз. вузов – М., 1984
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001226276/
5. Гуляницкая Н. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм. история, теория, практика – М., 2014
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000006973/
6. Гуляницкая Н. Поэтика музыкальной композиции – М., 2002
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000752709/
7. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции – М., 1982
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001088687/
8. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века – М., 2004
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002559508/
9. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества – М., 1992
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_001628483/
10. Холопова В. Феномен музыки – М., 2014
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580747/

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-видеокодеков	Haruna
8	Нотный редактор	MuseScore, Frescobaldi

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

8. Фонд оценочных средств

Примерные задания для самостоятельной работы «Композиция»

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.

Примерные задания для самостоятельной работы «Инструментовка»

1. Анализировать инструментовку в произведениях композиторов (для различных составов)
2. Сравнить различные варианты инструментовки одного и того же произведения для разных и одинаковых составов
3. Инструментовать произведение для заданного состава

Как минимум 1 инструментовка должна быть подготовлена с оркестром и исполнена на итоговом концерте силами оркестра ЦМШ-АИИ.

Для прохождения варианта курса «Малый симфонический оркестр» требуется предварительное освоение варианта курса «Струнный оркестр».

8.1. 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 / незачет» выставляется в случае невыполнения заданий по курсу, отсутствия сочинений.

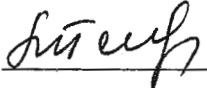
СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания
межфакультетской кафедры
теории и истории музыки
от 29 августа 2024 г.
№ 1/24-25

Зав. кафедрой /В.В. Громадин/

СОГЛАСОВАНО:

Зав. методическим кабинетом

 /М.И. Галушко/

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

 /Е.Ю. Щедрина/