

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Факультет дополнительного образования и повышения квалификации

Принято
на заседании Ученого совета
ННГК
«28» августа 2018 г.
(протокол № 1)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Нижегородской
государственной
консерватории
им. М.И. Глинки

(Ю.Е. Пуревич)

«28» августа 2018 г.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Совершенствование композиторского мастерства.**

Интенсивный уровень»

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 396 часов

Нижний Новгород
2018

Дополнительная образовательная программа реализуется на Факультете дополнительного образования и повышения квалификации Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Одобрена на заседании Ученого совета. Протокол № 1 от 28 августа 2018 г.

Согласовано:

Проректор по учебной работе, профессор
Р.А. Ульянова

Декан ФДОиПК, старший преподаватель
О.А. Воробьева

Разработчики:

Воробьева О.А. – старший преподаватель кафедры
музыкальной педагогики и исполнительства,
кандидат искусствоведения

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы

1.1. Цель и задачи программы

Цель программы:

- воспитание музыкального мышления будущего композитора.

Задачи:

- оснащение его навыками убедительного изложения и развития материала, приемов сопряжения тем, выстраивания стройной архитектоники произведения;
- практическое освоение основных музыкальных жанров и форм, а также соответствующих им элементов музыкального языка (типов фактуры, линии, гармонии, метроритма и т.д.);
- обеспечение понимания логики музыкальной драматургии;
- воспитание чувства формы, драматургии, музыкального вкуса.

1.2. Общая характеристика программы

Направленность (профиль) программы: художественная.

Актуальность программы: Актуальность программы обуславливается резко возросшей мобильностью участников образовательного процесса, а ее востребованность – возможностью за короткий промежуток времени улучшить свои профессиональные навыки в области освоения сочинений концертного репертуара. Процесс обучения направлен на стимулирование творческой активности и развитие самостоятельности мышления обучающегося.

Отличительные особенности программы: Основная идея программы заключается в создании наиболее благоприятных – организационных и профессиональных – условий освоения основной дисциплины. Календарный график программы составляется в индивидуальном порядке, по средствам взаимной договоренности между преподавателем и обучающимся.

Адресат программы: Программа адресована русским и иностранным гражданам, без учета уровня предшествующего образования.

Объем программы: Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы, составляет 396 часов.

Формы обучения и виды занятий: индивидуальные и самостоятельные занятия.

Срок освоения программы: определяется учебным календарным графиком.

Режим занятий: Продолжительность одного часа занятий составляет 45 минут.

1.3. Содержание программы

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы приведен в Приложении №1.

Содержание учебного плана

Дисциплина «Совершенствование композиторского мастерства. Интенсивный уровень»

Дисциплина направлена на развитие способности обучающегося создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма, создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать его форму и музыкальную драматургию, находить нестандартные художественные решения,

Формы работы: индивидуальные занятия.

Формы контроля: контрольный урок.

1.4. Планируемые результаты

После освоения программы обучающийся должен:

знать:

– основные композиторские стили;

уметь:

– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;

владеть:

– определенным набором профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график

Рекомендуемый учебный календарный график размещен в Приложении №2. По желанию слушателей ФДОиПК может быть составлен индивидуальный учебный календарный график. Индивидуальный календарный учебный график составляется совместно с преподавателем, реализующим программу. Сроки обучения прописываются в договоре.

2.2. Организационно-педагогические условия

Консерватория располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим, противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими учебными планами, творческой и научно-исследовательской работой преподавателей.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Реализация дополнительной общеразвивающей программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Консерватории, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы используются следующие специализированные аудитории: библиотека (2 читальных зала, компьютеры); фонотека, лингафонный кабинет (424 аудитория); Большой концертный зал (300 посадочных мест, концертный орган «Alexander Shuke», 2 концертных рояля «Steinway»); Малый концертный зал (80 посадочных мест, 2 концертных рояля «Yamaha»); лаборатория музыкально-информационных технологий; студия звукозаписи; аппаратная звукозаписи Большого концертного зала; оперный класс; специализированные аудитории для занятий по профессиональным дисциплинам, оснащенные аудиторной мебелью, необходимыми музыкальными инструментами, учебными досками, звуковоспроизводящей аппаратурой, видеопроекционной техникой; аудитории для индивидуальных занятий, оборудованные музыкальными инструментами,

мебелью, звукопоглотителями; помещение для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования, ремонта музыкальных инструментов. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Для использования в учебном процессе Консерватория располагает компьютерами, оснащенными необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Кроме того, в фойе Большого зала консерватории обеспечена работа беспроводной сети WiFi (обучающиеся и сотрудники в любое время могут выходить в Интернет, используя свои мобильные устройства).

Библиотека ННГК обеспечивает учебно-методическую и информационную поддержку учебного процесса консерватории, научно-исследовательскую и концертно-исполнительскую деятельность ее педагогов, обучающихся и музыкантов Нижнего Новгорода, подготовку концертных программ творческих коллективов консерватории.

Фонд библиотеки в настоящий момент насчитывает 126938 экземпляров нот и книг. Объем книг в фонде – 46 % (из них учебной литературы – 26 %), нот – 54 %. Поступления за последние пять лет составили 15377 экземпляров, в том числе 3680 экз. учебников и учебно-методических изданий. Помимо этого, фонд пополняется за счет нотных изданий, подготовленных к публикации в лаборатории электронной и компьютерной музыки ННГК. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Консерватории соответствует требованиям современного законодательства, определяющего особенности организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ, обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в его основных положениях.

2.3. Формы аттестации

Основная форма аттестации – контрольный урок. На контрольном уроке обучающийся должен представить собственные сочинения, принадлежащих к следующим жанровым сферам:

- симфоническая музыка;
- камерно-инструментальная музыка;
- камерно-вокальная музыка.

Сочинения могут быть представлены как в партитуре, так и в аудио- или видео-формате.

2.1. Оценочные материалы, критерии оценки

В качестве средства аттестации успеваемости обучающихся используется форма контрольного урока, по результатам которого преподавателем оценивается степень освоения образовательной программы и выставляется оценка «аттестован» / «не аттестован».

Оценка «аттестован» выставляется при соблюдении следующих условий:

- самостоятельность композиторского мышления;
- ясная композиция и логика развертывания музыкального материала;
- соответствие выбранным жанровым канонам, понимание специфики избранного исполнительского состава.

При явном нарушении условий обучающийся получает оценку «не аттестован».

2.5. Рабочие программы дисциплин

Рабочая программа дисциплины представлены в приложении №3.

3. Список литературы

Основная литература:

1. Гецелев Б. Творческий замысел композитора и его воплощение // Вопросы композиции и оркестровки. Сборник статей. Н.Новгород, 2003.
2. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. М.: Музгиз, 1962.
3. Евлахов О. Проблемы воспитания композитора. Л.: Советский композитор, 1963.
4. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
5. Шенберг А. Основы музыкальной композиции. Перевод, комментарии, вступительная статья Елены Доленко. М., 2000.

Дополнительная литература:

1. Беседы Ириной Никольской с Витольдом Лютославским. Статьи. Воспоминания. М.: Тантра, 1995.
2. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М.: Музыка, 1975.
3. Гецелев Б. Статьи. Портреты. Переводы. Публицистика. Материалы. Н.Новгород, 2005.
4. Гия Канчели. в диалогах с Натальей Зейфас. М.: Музыка, 2005.
5. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: РИК «Культура», 1994.
6. Орлов Г. Дерево музыки. Н.А.Frager & Co: Советский композитор. Вашингтон – Санкт-Петербург, 1992.
7. Сильвестров В. Сокровенны разговоры и взгляды со стороны. Беседы, статьи, письма. Киев, 2004.
8. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. М., 2007.
9. Стравинский Игорь. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. Л.: Музыка, 1971.
10. Шенберг А. Стилъ и мысли. Статьи и материалы. М.: Издательский Дом «Композитор», 2006.
11. Шнитке А. Статьи о музыке. М.: Композитор, 2004.
12. Щедрин Р. Монологи разных лет. М.: Композитор, 2002.
13. Холопова В. - Рестаньо Э. София Губайдулина. М.: Композитор, 1996.
14. Hindemith P. A composer's world. Horizons and limitations. 2-th Edition. Cambridge: Harvard university press, 1953.
15. Stockhausen K. Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik. Aufsätze 1952-1962 zur Theorie des Komponierens. Band I. Köln, 1963.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п.п.	Наименование дисциплин	Трудоемкость (в зачетных единицах)	Трудоемкость (в часах)	ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ЧАСАХ					сам осто ятел ьны х	Форма аттестации
				ОБЪЕМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ЧАСАХ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ				сам осто ятел ьны х		
				ВСЕГО	теорети- ческих	практи- ческих	индиви- дуаль ных			
01	Совершенствование композиторского мастерства		396	396			99	297	Контрольный урок	
ВСЕГО:			396	396			99	297		

Аттестация по итогам освоения дисциплины:
Контрольный урок

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(рекомендуемый календарный учебный график)¹

месяцы	Октябрь				Ноябрь				Декабрь					Январь				Февраль					Март					Апрель				Май				Июнь					
недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	К	К	К	К	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□/А

Условные обозначения:

□ – Теоретическое обучение
А – Аттестация
К – Каникулы

¹ По желанию обучающегося обучение может быть организовано по индивидуальному календарному учебному графику.

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Факультет дополнительного образования и повышения квалификации

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК
Протокол № 1
от «28» августа 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
по учебной работе ННГК,
Р.А. Ульянова

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Совершенствование композиторского мастерства»**

Составитель:
Воробьева О.А.,
старший преподаватель

Нижний Новгород
2018

1. Пояснительная записка

Цель программы:

- воспитание музыкального мышления будущего композитора.

Задачи:

- оснащение его навыками убедительного изложения и развития материала, приемов сопряжения тем, выстраивания стройной архитектоники произведения;
- практическое освоение основных музыкальных жанров и форм, а также соответствующих им элементов музыкального языка (типов фактуры, линии, гармонии, метроритма и т.д.);
- обеспечение понимания логики музыкальной драматургии;
- воспитание чувства формы, драматургии, музыкального вкуса.

Объем учебного времени дисциплины «Совершенствование композиторского мастерства» согласно учебному плану составляет 396 часов (максимальная нагрузка), из них 99 часов – аудиторная нагрузка и 297 часов – самостоятельная нагрузка.

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная.

2. Требования к уровню подготовки обучающегося

После освоения программы обучающийся должен:

знать:

- основные композиторские стили;

уметь:

- сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;

владеть:

- определенным набором профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.

3. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Аудиторные занятия				Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные	КСР	
1	Тема 1	60			10		50
2	Тема 2	150			50		100
3	Тема 3	196			49		147
	ИТОГО:	396			99		297

Содержание

Первая стадия - подготовительный период, главным содержанием которого является зарождение замысла сочинения. Вторая стадия—«инкубации», «вынашивания» замысла сочинения, которое протекает сознательно и подсознательно: выбор жанра, тематического материала, определение структуры и формы. Третья стадия – синтез («озарение»), когда замысел складывается в четкую форму как готовое к реализации сочинение. С реализации в нотной записи начинается четвертая стадия, которая, несмотря на преобладание элементов технической фиксации –инструментовки, и самого оформления созревшего замысла, все же остается творческой.

Тема 1. Подготовительный период:

- зарождение замысла сочинения;
- выбор жанра, тематического материала, определение структуры и формы.

Тема 2. Разработка структуры и формы сочинения.

- определение ключевых композиционных и драматургических узлов сочинений;
- проработка композиционных приемов;

Тема 3. Оформление творческого замысла.

- инструментовка сочинения;
- уточнений элементов динамики, нюансировки, артикуляции, иных исполнительских приемов;
- оформление нотного текста.

4. Оценочные материалы, критерии оценки

В качестве средства аттестации успеваемости обучающихся используется форма контрольного урока, по результатам которого преподавателем оценивается степень освоения образовательной программы и выставляется оценка «аттестован» / «не аттестован».

Оценка «аттестован» выставляется при соблюдении следующих условий:

- самостоятельность композиторского мышления;
- ясная композиция и логика развертывания музыкального материала;
- соответствие выбранным жанровым канонам, понимание специфики избранного исполнительского состава.

При явном нарушении условий обучающийся получает оценку «не аттестован».

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Гецелев Б. Творческий замысел композитора и его воплощение // Вопросы композиции и оркестровки. Сборник статей. Н.Новгород, 2003.
2. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. М.: Музгиз, 1962.
3. Евлахов О. Проблемы воспитания композитора. Л.: Советский композитор, 1963.
4. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
5. Шенберг А. Основы музыкальной композиции. Перевод, комментарии, вступительная статья Елены Доленко. М., 2000.

Дополнительная литература:

1. Беседы Ириной Никольской с Витольдом Лютославским. Статьи. Воспоминания. М.: Тантра, 1995.
2. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М.: Музыка, 1975.
3. Гецелев Б. Статьи. Портреты. Переводы. Публицистика. Материалы. Н.Новгород, 2005.
4. Гия Канчели. в диалогах с Натальей Зейфас. М.: Музыка, 2005.
5. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: РИК «Культура», 1994.
6. Орлов Г. Дерево музыки. Н.А.Frager & Co: Советский композитор. Вашингтон – Санкт-Петербург, 1992.
7. Сильвестров В. Сокровенны разговоры и взгляды со стороны. Беседы, статьи, письма. Киев, 2004.
8. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. М., 2007.
9. Стравинский Игорь. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. Л.: Музыка, 1971.

10. Шенберг А. Стилъ и мысли. Статьи и материалы. М.: Издательский Дом «Композитор», 2006.
11. Шнитке А. Статьи о музыке. М.: Композитор, 2004.
12. Щедрин Р. Монологи разных лет. М.: Композитор, 2002.
13. Холопова В. - Рестаньо Э. София Губайдулина. М.: Композитор, 1996.
14. Hindemith P. A composer's world. Horizons and limitations. 2-th Edition. Cambridge: Harvard university press, 1953.
15. Stockhausen K. Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik. Aufsätze 1952-1962 zur Theorie des Komponierens. Band I. Köln, 1963.

6. Материально техническое обеспечение дисциплины

Консерватория располагает материально-технической базой, соответствующей санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой слушателей и преподавателей.

Для работы по дисциплине используются Большой и Малый концертные залы, а также Конференц-зал ННГК, студия звукозаписи. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся в специализированных учебных аудиториях, оборудованных музыкальными инструментами (в каждой аудитории по 2 рояля), звукопоглотителями, учебной мебелью. Для инструментов обеспечены условия содержания, обслуживания и ремонта.

Консерватория располагает библиотекой, фонотекой с фондом аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD дисков).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся – важная и обязательная часть освоения программы. Ее организация, методическое обеспечение и регулярный контроль - являются одними из самых главных задач преподавателей.

Обычно самостоятельная работа обучающихся обычно представляет собой следующее:

- 1) Изучение, анализ композиций, заданных педагогом и подобранных в связи с конкретной, актуальной на данный период обучения творческой авторской задачей.

- 2) Анализ, сравнительная характеристика нескольких вариантов редакций одного сочинения, опять же показательных для теперешней задачи, стоящей перед обучающимся.

3) Основной вид самостоятельной работы обучающихся: сочинение произведения или его фрагмента с обсужденными педагогом и обучающимся на индивидуальных занятиях установками. Эти установки касаются формы, жанра, стиля сочинения, фактуры, звуковысотных характеристик, инструментального или вокального состава, особенностей тембрового воплощения, музыкальной драматургии, яркости и убедительности исходного материала, соответствия масштаба произведения потенциалу данного звукового материала, разных «систем доказательств» в развитии материала. В дальнейшем результаты самостоятельной работы обучающихся обсуждаются на ближайших индивидуальных занятиях с участием педагога.