

Работу выполнила
преподаватель, концертмейстер
Насибуллина Гульнара Наильевна

Методические рекомендации преподавания основ музыкальной композиции

Главными элементами содержания обучения композиции являются знания по теории композиции и практический опыт композиторской деятельности самого педагога.

Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен развивать творческую фантазию детей, формировать интерес к творческой деятельности, воспитывать самостоятельность детей.

Успешность преподавания композиции зависит от следующих условий:

- требовательное отношение к учащимся в сочетании с доброжелательностью;
- позитивная педагогическая установка на выявление достоинств в их работах и соблюдение принципов гуманистической педагогики;
- умение создавать творческую атмосферу на занятиях (в том числе воодушевляя и мотивируя учащихся примером собственного творчества);
- целенаправленное расширение общего и музыкального кругозора учащихся;
- поэтапность формирования их музыкального языка;
- лично-ориентированный подход, основанный на вариативном содержании учебного материала с учетом индивидуальных особенностей студентов;
- координация действий педагогов как внутри музыкально-теоретического отдела, так и между педагогами музыкального отделения в целом с целью согласования сроков прохождения учебных программ, музыкального репертуара и оказания всесторонней поддержки в организации выхода творческих работ студентов на концертную сцену, а также сбалансированность применяемых ими методов, продуманная их направленность на решение задач обучения.

Так как данный курс предлагает развивать внутренний слух, творческую инициативу и фантазию, развивать музыкальное мышление, на индивидуальных занятиях следует вводить как обязательный компонент следующие формы работы:

1. *подбор по слуху;*
2. *анализ музыкального произведения;*
3. *упражнения на усвоение структурных элементов: игра секвенций, каденций, аккордовых цепочек и для подвинутых детей игра модуляций*

Подбор по слуху.

Эта форма работы способствует развитию музыкального слуха учащегося. В процессе занятий необходимо постепенно усложнять материал для подбора, анализировать строение мелодии, гармонии, её ритмических особенностей.

Примерный список вокальных произведений, рекомендуемых к работе по подбору на слух:

Р.н.п. Как пошли наши подружки
Р.н.п. На зеленом лугу
Р.н.п. Картошка моя и т.д.
Р.н.п. Со выюном я хожу
Р.н.п. В хороводе мы были
Р.н.п. Рыбка-окунечек
Е.Крылатов, Ю.Энтин. Песенка про лето
Г.Гладков, С.Козлов. Песенка Львенка и Черепахи
Шаинский Дети любят рисовать
Е.Крылатов, Ю.Энтин. Кабы не было зимы
Б.Савельев, М.Пляцковский. Настоящий друг
Е.Крылатов, Ю.Яковлев. Колыбельная Медведицы
Б. Савельев, А.Хайт. Песенка кота Леопольда
К.Листов, А.Суриков. В землянке
Н.Богословский, В.Агатов. Темная ночь
И.Книппер, В.Гусев. Степная кавалерийская
Е.Крылатов, Ю.Энтин. Крылатые качели
К.Молчанов, Г.Полонский. Журавлиная песня
И.Шварц, Б.Окуджава. Ваше благородие...
Б. Мокроусов. Одинокая гармонь.
Р.н.п. Тонкая рябина
Д.Шишкин. Живет моя отрада...
Г.Гладков, Ю.Энтин. Песня друзей
Е.Крылатов, Ю.Энтин. Прекрасное далеко
В.Соловьев-Седой, М.Матусовский. Подмосковные вечера
Бр.Покрасс, В.Лебедев-Кумач. Москва майская
Р.Паулс, И.Резник. Маэстро
С.Никитин, Д.Сухарев, Ю.Визбор. Александра
А.Морозов, Н.Рубцов. В горнице
Д.Тухманов, В.Харитонов. День Победы
А.Новиков, Я.Шведов. Смуглянка
Д.Шостакович, Б.Корнилин. Песня о встречном
М.Легран. Буду ждать тебя
М.Таривердиев, В.Киршон. Я спросил у ясеня...
А.Рыбников, А.Вознесенский. Я тебя никогда не забуду
А.Петров, Б.Ахмадулина. А напоследок я скажу
М.Минков, В.Тушнова. А знаешь, все еще будет
А.Макаревич. Пока горит звезда
А.Макаревич. Замыкая круг.
Абаз, И.Тургенев. Утро туманное
Ф.Лей, К.Синман. История любви

Анализ музыкального произведения.

Одной из важных форм работы, необходимой для развития музыкального мышления учащегося, является анализ произведений композиторов-классиков с точки зрения формы, фактуры, музыкального языка. Эта форма работы не только развивает мышление, но и способствует накоплению слухового опыта.

Анализ музыкальных произведений 1 год обучения:

1. П.Чайковский “Детский альбом”, “Времена года”
2. Р.Шуман “Альбом для юношества”
3. К.Сен-Санс “Карнавал животных”.
4. В. Косенко Детские пьесы.
- 5.Произведения Г. Галынина, Г. Фрида, С.Слонимского.
6. Ж.Металлиди “Музыкальный сюрприз” и др. сборники программной музыки.
7. Л.Борухсон “Азбука музыкальной фантазии”.
8. Э.Григ “Поэтические картинки”, Сюита “Пер Гюнт”
9. К.Дебюсси “Детский уголок”
10. С.Прокофьев “Детская музыка”
11. Пьесы современных композиторов: М.Шух, Т.Симоновой, С.Баневича.

Анализ музыкальных произведений 2 год обучения:

Произведения из репертуара по специальности.

Вариации Л.Бетховена, В.Моцарта. Вариации из хрестоматии по классу обучения.

Рондо из хрестоматии по специальности.

Дакен “Кукушка”, Л. Бетховен Соната № 20 финал, Й.Гайдн Соната е moll, финал.

Анализ формы детских песен.

Пьесы современных композиторов из хрестоматии и других сборников

Игра на фортепиано последовательностей и секвенций

Эта форма работы позволит учащемуся закрепить теоретические знания и в дальнейшем на практике применять эти структурные элементы в своих сочинениях.

1 год обучения:

Игра секвенций, каденций.

2 год обучения:

Игра секвенций, каденций, простых аккордовых цепочек и цепочек аккордов с прибавлением септимы (получение новых современных красок),

Для подвинутых детей игра модуляций.

Сочинение:

По программе 1 четверти I года обучения учащиеся работают с мелодией:

анализируют интонационный строй мелодий знакомых песен, изучают структурный синтаксис мелодии, сочиняют мелодии, осваивают способы развития темы.

Мелодия- это одно из главных средств музыкальных выразительности.

Составная часть мелодии – **интонация** - является первоосновой музыкальной образности. Для работы с мелодией учащемуся ***важно получить представление об интонации, ладе (звукоряде), ритме, о музыкальном образе.***

Примерными заданиями по композиции на этом этапе могут быть:

1. Сочинить свой вариант окончания песни.
2. Сочинить мелодию, используя интонации вопроса и ответа.
3. Играть восходящую диатоническую секвенцию. Досочинить песню, используя секвенции.
4. Сочинить мелодию к стихотворению, используя секунды и терции.
5. Сочинить мелодию к стихотворению, используя кварты и квинты.
6. Сочинить мелодию к стихотворению, используя тритоны и септимы.

По программе 2 четверти I года обучения учащиеся закрепляют теоретические сведения об основной аккордике лада, выразительности гармонических оборотов. В практических заданиях получают основные представления о типах фактуры, о гармонической пульсации, о связи типа фактуры и жанра.

В этот период важно:

анализировать музыкальные произведения композиторов классиков, с точки зрения гармонического языка и фактуры произведения – эта форма работы обогатит слуховой опыт учащихся,

а также уделить внимание игре аккордовых последовательностей и секвенций.

В работе над этой темой необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что гармония является одним из важных выразительных средств музыки, гармоническая краска способна подчеркнуть выразительность мелодии и обогатить музыкальную ткань.

Примерными заданиями на этом этапе могут быть:

1. Сочинить песню с аккомпанементом, используя в аккомпанементе интервалы.
2. Сочинить мелодию на аккордовую последовательность. Играть цепочку аккордов в разных тональностях.
3. Сочинить песню «Дождь», в аккомпанементе изобразить капельки дождя.
4. Сочинить песню с аккомпанементом, используя переменный лад.
5. Подобрать аккомпанемент к песне, используя D7.
6. Сочинить песенку с аккомпанементом, используя прерванный оборот. Играть секвенции с прерванным оборотом.
7. Играть секвенции с использованием обращений D7.

По программе второго полугодия I года обучения учащиеся изучают способы использования различных музыкально-выразительных средств для создания музыкальных образов, а также изучают способы передачи движения в музыке.

В этот период при анализе произведений композиторов классиков следует: выделять элементы музыкального языка, анализировать средства музыкальной выразительности, использованные для создания образа произведения.

Примерными заданиями на этом этапе могут быть:

1. Сочинить пьесу, используя народные лады.
2. Сочинить пьесу «Слон».
3. Сочинить пьесу «Кукушка».
4. Сочинить пьесу «Музыкальный дождик».
5. Сочинить колыбельную.
6. Сочинить сказочный марш.
7. Сочинить Менуэт.
8. Сочинить пьесу про робота.

В процессе занятий учащиеся осваивают технологию работы над сочинением, которая реализуется на следующих этапах:

фиксация внимания на замысле музыкального сочинения;
определение формы;

поиск средств музыкальной выразительности и отбор соответствующего тематического материала;

выстраивание драматургического развития;

доработка эскизных материалов в готовый для исполнения творческий продукт.

Второй год обучения посвящён изучению музыкального синтаксиса, музыкальных форм.

Второй год обучения важно творческие задания выполнять поэтапно, не перегружая разнообразием средств музыкальной выразительности и художественных образов. Анализировать произведения, исполняемые в классе по специальности, произведения композиторов-классиков и современности. Выявлять закономерности и правила, но помнить об исключениях. Ставить конкретную задачу, определять совместно круг вопросов и средств при ее решении, выполнять разумные по объёму задания (от мотива – фразы до предложения, в крайнем случае, период повторного строения). При разборе задания обязательно поощрять достоинства сочинения, разбирать и исправлять “недостатки”. Обязательно выслушать мнение ученика и причинность такого его видения. Так как детское восприятие отличается свежестью, новизной, непосредственностью и нестандартностью, то к видению ребенка необходимо прислушиваться и допускать его правоту. Ведь творчество – это создание чего – то нового на базе традиции.

По программе 2 года обучения учащиеся пишут произведения:

В куплетной форме без припева. (Песня + Создание аранжировки)

В куплетной форме с припевом (Песня + Создание аранжировки)

В простой 2-х частной форме (Пьеса)

В простой 3-х частной форме. (Пьеса)

В форме вариаций.

В форме рондо.

Необходимо все время стимулировать творческие способности учащихся, нацеливать на самостоятельные поиски, укреплять веру в свои силы, развивать воображение ребенка, не ждать вдохновения, эта “гостья не любит посещать ленивых” (П.И. Чайковский), а звать его, искать, пробовать и находить. Творческий процесс улучшает взаимопонимание, контакт между учеником и педагогом, стирает возрастные рамки, создает атмосферу заинтересованности и увлеченности. При работе обращаясь к фантазии, опыту, литературным и изобразительным источникам необходимо гибкое участие педагога. Знакомясь с оригинальными примерами, проанализировав их, помочь ученику в выборе и направлении его творческих поисков.

Осваивая программу, учащиеся должны выработать алгоритм сочинения произведений, который будут использовать в дальнейшем в самостоятельной работе.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные занятия по композиции являются необходимым условием для успешного овладения навыком создания музыкального произведения. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать новый, изучаемый в данный момент материал, а также включать разные формы работы:

сочинение, запись сочинённого материала, игра на инструменте, подбор по слуху.

Объём домашнего задания должен быть посильным для ученика.

Необходимо разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку.

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

Литература и пособия.

1. М.Ф. Гнесин. Начальный курс практической композиции
2. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. – Композитор. – СПб., – 1999.
3. Борухсон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. – Композитор. – СПб., – 1997/1998.
4. Гуреев С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию. – Композитор– СПб, 2007.
5. Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре на фортепиано. Основы синкопирования и полиритмии. –Киев, “Музична Украина”, 1986.
6. Кофанов А. Сочинение музыки. Пособие для начинающих композиторов. Композитор.– СПб.,– 2007.
7. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Уч. пособие , 1,2,3кл., – СПб.,– 2003.
8. Середа В.П. Как оживлять звуки, как открывать музыку. Учебно-методическое пособие. – Классика– XXI, М., – 2011.
9. Лекции Иоанны Марии Рулс (Бельгия) Семинар для преподавателей ДМШ, ДШИ по теме “Импровизация для начинающих”. Арх-ск, 2008.