

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич

"29" мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: очная, заочная

Профиль
Фортепиано

Квалификация
Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель.

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат)
<i>профиль:</i>	<i>Фортепиано</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2017 года № 47895
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра фортепиано
Выпускающая кафедра (кафедры):	Кафедра фортепиано
Примерная образовательная программа утверждена:	—
04 Культура и искусство	нет
Составители:	Зав. кафедрой – Заслуженный артист РФ, профессор Р.Е. Илюхина
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры фортепиано № 9 от «18» мая 2023 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – Заслуженный артист РФ, профессор Р.Е. Илюхина

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

развитие творческих способностей обучающихся и приобретение практических навыков преобразования и аранжировки предлагаемых музыкальных тем и мелодий.

Задачи дисциплины:

- научить обучающегося обрабатывать, аранжировать предлагаемый музыкальный материал (темы, мелодии, гармонические схемы);
- освоить приёмы и средства выразительности, применяемые в классической, джазовой и современной музыке;
- приобрести навыки исполнения собственных обработок и импровизаций.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Основы творческого музицирования» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании **компетенций ПК-1, ПК-3.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен осуществлять концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром	ПК-1.1 Создает индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения. ПК-1.2 Совершенствует культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -основные способы преобразования и аранжировки музыкального материала. Уметь: -применять разнообразные приёмы преобразования музыкального материала (тем, мелодий, гармонических схем); -самостоятельно выполнить творческое задание по заданной теме, мелодии или гармонической схеме; -продемонстрировать навыки исполнения собственных обработок и импровизаций.
ПК-3 Способен участвовать в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов своей профессиональной деятельности обществу	ПК-3.2 Осуществляет организацию и подготовку творческих проектов в области музыкального искусства. ПК-3.3 Творчески составляет программы выступлений с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности.	Владеть: -навыками преобразования музыкального материала (тем, мелодий, гармонических схем); -навыками исполнения собственных обработок и импровизаций.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы творческого музицирования» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

(очная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль			
	Всего	Из них:										
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА					
3	17		17					19		36	–	
4	18		18					18		36	зачет	
Общая трудоемкость, часы											72	
Зачетные единицы											2	

(заочная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль		
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
3	2		2					34		36	–
4	2,3		2				0,3	30	3,7	36	зачет
Общая трудоемкость, часы										72	
Зачетные единицы										2	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

(очная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов		
		Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
3 семестр				
1.	Основные способы творческого преобразования музыкального произведения (изменение фактуры, гармонии, ритма).	9	9	18
2.	Виды аранжировок и переложений для фортепиано.	8	10	18
	Всего 3 семестр	17	19	36
4 семестр				
1.	Транскрипции и парафразы с использованием музыки композиторов 19-20 веков.	9	9	18
2.	Выполнение аранжировок, переложений, транскрипций.	8	9	17
	Зачёт	1		1
	Всего 4 семестр	18	18	36
	ИТОГО:	35	37	72

(заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Практические занятия	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
3 семестр					
1.	Основные способы творческого преобразования музыкального произведения (изменение фактуры, гармонии, ритма)	1	10		11
2.	Виды аранжировок и переложений для фортепиано	1	24		25
	Всего 3 семестр	2	34	–	36

4 семестр					
1.	Транскрипции и парафразы с использованием музыки композиторов 19-20 веков	1	15		18
2.	Выполнение аранжировок, переложений, транскрипций	1	15		18
				3,7	3,7
	Зачёт			0,3	0,3
	Всего 4 семестр	2	30	4	36
	ИТОГО	4	64	4	72

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание практических занятий (практическая подготовка обучающихся)
<p>Изучение дисциплины «Основы творческого музицирования» включает в себя изучение приёмов, способов преобразования авторской музыки и приобретение практических навыков переложения и аранжировки для фортепиано произведений, изначально написанных для голоса (в сопровождении фортепиано) или других инструментов. Дисциплина имеет практическую и теоретическую части, которые изучаются одновременно. Теоретическая часть включает в себя приобретение базовых знаний, необходимых для создания аранжировок и переложений. Практическая часть предусматривает выполнение творческих заданий, необходимых для приобретения навыков для создания аранжировок, транскрипций и парафраз.</p> <p>Раздел 1. Основные способы творческого преобразования музыкального произведения (изменение фактуры, гармонии, ритма, стиля). Виды фактур, способы преобразования одной фактуры в другую. Переложение вокальных произведений русских композиторов начала 19 века (Варламова, Гурилёва, Булахова) для фортепиано. Написание собственных вступлений и заключений к романсам. Ритмическое варьирование мелодии и аккомпанемента.</p> <p>Раздел 2. Виды аранжировок и переложений для фортепиано. Аранжировки с изменением гармонии, ритма. Использование элементов джаза. Переложения для фортепианного ансамбля известных произведений. Распределение музыкального материала между партнёрами. Принцип равенства партий обоих партнёров.</p> <p>Раздел 3. Транскрипции и парафразы с использованием музыки композиторов 19-20 веков. Отличие транскрипций от парафраз. Изучение и анализ транскрипций Ф. Листа, С. Рахманинова, М.Балакирева. Исполнение транскрипций и парафраз для фортепиано на заданную тему.</p> <p>Раздел 4. Выполнение аранжировок, переложений, транскрипций. Создание транскрипции в трёхчастной форме. Самостоятельный подбор музыкального материала. Выбор фактуры для транскрипции. Исполнение самостоятельно выполненной аранжировки или транскрипции (возможно исполнение на двух фортепиано вместе с партнёром).</p>

Форма промежуточной аттестации – зачёт в 4 семестре. К зачёту обучающийся готовит и исполняет самостоятельно сделанную аранжировку или транскрипцию вокального или инструментального произведения для фортепиано.

Примерный репертуарный список произведений для создания аранжировок и транскрипций

Булахов П.	- «И нет в мире очей»
	- «Гори, гори, моя звезда»
Варламов А.	- романсы «Красный сарафан»
	- «Белеет парус одинокий»
Глинка М.	- «Я помню чудное мгновенье»
	- «Венецианская ночь»
Гурилёв А.	- «Матушка – голубушка»
	- «Грусть девушки»
Рахманинов С.	- Итальянская Полька
	- «Вокализ»
Чайковский П.	- пьесы из «Детского альбома»
	- «День ли царит»
Шуберт Ф.	- «Вечерняя серенада»
	- «Форель»

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

(очная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)	
Семестры	3	4
Работа с литературой	2	2
Работа с Интернет-ресурсами	2	2
Работа с аудио- и видеоматериалами	3	2
Работа над творческими заданиями	12	12
Всего:	19	18
ИТОГО	37	

(заочная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)	
	3	4
Семестры	3	4
Работа с литературой	4	4
Работа с Интернет-ресурсами	4	4
Работа с аудио- и видеоматериалами	8	4
Работа над творческими заданиями	18	18
Всего:	34	30
ИТОГО	64	

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины**

7.1. Перечень учебной литературы

Филипп Г. Импровизация как составная часть фортепианного обучения. М.: Музыка. 1981. В сборнике «Ребёнок за роялем».

Хольцвейссинг Э. Сочинение сопровождения к песням. М.: Музыка. 1981. В сборнике «Ребёнок за роялем».

Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0334-9. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Сайт любителей классической музыки «Погружение в классику»
<http://intoclassics.net/>

Форум на портале классической музыки
<http://www.forumklassika.ru/forum.php>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Современные профессиональные базы данных

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой работы обучающихся с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: рояль концертный 2 шт., учебная мебель, кресла концертные, доступ к сети Интернет с помощью беспроводной сети WiFi.

Помещения для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Требования к зачету:

Теоретические вопросы

1. Какие вы знаете виды аккомпанементов?
2. Какими способами можно преобразовать один вид аккомпанемента в другой?
3. Какой музыкальный материал может использоваться при сочинении вступлений и заключений к вокальным произведениям?
4. Как применяется принцип равенства партий при переложении произведений для фортепианного дуэта?
5. Чем отличается транскрипция от парафразы?
6. Что такое аранжировка?
7. Какими приёмами пользуются при написании аранжировки?

Практическое задание

Самостоятельно сделать аранжировку или переложение вокального (или инструментального) произведения для фортепиано (или фортепианного дуэта).