

Министерство образования и науки Республики Коми

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова**

Ю.А. Спиридонов нима «Коми Республикаса Юралысь бердын искусство гимназия»
уджсикасö велöдан канму учреждение

ПРИНЯТА

решением педагогического совета
государственного профессионального
образовательного учреждения
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2024 № 17

УТВЕРЖДЕНА

приказом государственного
профессионального
образовательного учреждения
«Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2024 № 728 – од

СОГЛАСОВАНО

протокол заседания методического объединения
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин
государственного профессионального
образовательного учреждения
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 28.08.2024 № 1

**Рабочая программа учебного предмета
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Духовые и ударные инструменты»**

**В.05.УП.05 «Основы импровизации и сочинения музыки»
(наименование учебного предмета, курса)**

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе
(утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 165)

для обучающихся 3-9 классов

7 лет
(срок реализации)

Осипова Н.В.
(Ф.И.О. разработчика, разработчиков)

Сыктывкар, 2024

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Рабочая программа учебного предмета дополнительного предпрофессионального образования **«Основы импровизации и сочинения музыки»** разработана для обучающихся 3-9-х классов государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее – Гимназия), в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства **«Духовые и ударные инструменты»**.

Предмет входит в состав вариативной части учебного плана. Содержание учебного предмета «Основы импровизации и сочинения» направлено на развитие потенциальных музыкально-творческих способностей обучающихся, их музыкально-образной фантазии, музыкального мышления, на постижение способов и умений развития музыкально-тематической мысли, познание самого процесса сочинения музыки (от ее начального этапа – музыкальной идеи, далее, через процесс развития - до организации всей формы сочинения в целом).

Данный предмет дает обучающимся возможность самим создавать музыку, вкладывая в процесс ее сочинения свои мысли, чувства, эмоции с последующим ее собственным исполнением. Занятия музыкальной импровизацией формируют способности быстрого принятия решения, быстрой реакции, реагирования на те или иные музыкальные идеи.

Сама импровизация, как способ выражения (сочинения музыки в процессе исполнения), не возможна без знания законов и методов развития музыкального материала. Процесс постижения законов музыкально-импровизационного творчества длительный и трудный, требует системных занятий, как и сочинение музыки. Даже скромные попытки, сделанные в этом направлении, приносят большую образовательную пользу. Обучающиеся начинают лучше понимать логику формы музыкального произведения композиторов, чьи произведения они исполняют, проникаются процессом драматургического развития музыкального материала – от начальной идеи до конечного результата, осознают способы, и средства развития музыкальной мысли, законы гармонии, мелодического развития и пр.

Данная программа предполагает занятия импровизацией и сочинением с 3 класса, когда уже есть некоторые начальные игровые навыки и слуховой опыт.

Гимназический компонент выражается в интеграции общего, дополнительного и предпрофессионального образования. В основе интеграции лежит личностно-ориентированный подход, предполагающий ориентацию образовательного процесса на развитие способностей и личности ребенка через отбор содержания образования и форм его реализации. Этнокультурный компонент реализуется в исполнении произведений авторов Коми края в соответствии с заявленными темами.

2. Срок реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения музыки» для детей, поступивших в Гимназию в первый класс в возрасте шести лет шести месяцев по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства **«Духовые и ударные инструменты»** 9 лет обучения, составляет 7 лет (с 3 по 9 класс).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Гимназии (вариативная часть) на реализацию учебного предмета:

Таблица 1

Срок обучения/классы	7 /3-9
Максимальная нагрузка в часах	231
Количество часов на аудиторную нагрузку	115,5
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	115,5
Недельная аудиторная нагрузка в часах	0,5

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 1 раз в неделю по 0,5 академического часа (20 мин.). Индивидуальная форма занятий способствует лучшему пониманию и контакту преподавателя и обучающегося, создает больше возможностей для его развития и постижения импровизационного искусства.

Возможно объединение в группы до 4 обучающихся.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель: обеспечение музыкально-художественного, эстетического развития детей и подростков, формирования их личности, взглядов на окружающий мир, понимания ими процесса создания

музыкальных сочинений через собственное творчество, получение ими необходимых творческих знаний, умений и навыков.

Задачи:

1) Создание условий каждому обучающемуся для наиболее полноценного формирования знаний и умений в области импровизации и сочинения.

2) Развитие гармонического (вертикального) и мелодического (горизонтального) мышления с точной слуховой ориентацией в разработке музыкального материала: различных тем, инструментальных и вокальных.

Постижение на практике процессов гармонической и мелодической разработки характерного по стилистике музыкального материала.

3) Построение поэтапного развития импровизационного образа от начальной идеи до итогового результата.

В занятиях с обучающимися разрабатываются приемы развития мелодических линий, устанавливаются связи этих линий с гармонией, происходит разработка звукового диапазона исполнения, формирование навыков метроритмического оформления стилей и штрихов, точности исполнения. Особое значение придается развитию разработочных эпизодов, импровизационных соло, построению разных видов кульминаций, насыщению динамики развития образно-смысловой драматургией.

4) Развитие скоростного музыкального мышления с активной адекватной звуковой реакцией, точного виртуально-звукового предслышания дальнейшего реального звучания музыки, развитие хорошего и правильно-организованного метроритмического чувства и ощущения музыкальной формы.

5) Воспитание умения владеть своим психологическим состоянием в индивидуальной импровизационной игре и при исполнении собственных сочинений.

6) Изучение творческого импровизационного мастерства выдающихся импровизаторов и композиторов классической, авангардной, джазовой музыки, (зарубежных и отечественных) для дальнейшего использования некоторых приемов в собственном импровизационном творчестве и сочинениях.

Данная задача особенно важна в образовательном процессе, так как она стимулирует творческий поиск обучающихся, демонстрируя эталон исполнения, дополнительно развивая творческое воображение и правильный вкус, что важно в постижении различных жанров и стилей музыки.

7) Выявление и подготовка обучающихся, способных к продолжению обучения на ступени профессионального образования.

С особо одаренными детьми система занятий импровизацией и сочинением может носить индивидуально-усложненный характер, как это позволяют их особые природные данные и способности: хороший относительный или абсолютный слух, высокоразвитое метроритмическое чувство, хорошая оперативная и долговременная память, быстрая художественная реакция, богатая образная фантазия, яркость воображения с желанием высказаться средствами музыкального языка, хорошая инструментальная подготовка. Таким воспитанникам настоятельно рекомендуется заниматься не только импровизацией, но и композицией.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Основы импровизации и сочинения»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, беседа, диалог);
- наглядный (показ, демонстрация приемов импровизационного развития с повтором показанного обучающимся, совместная игра с педагогом или с аккомпанирующим аудио минусом);

- аналитический – используется в сочинениях (сравнение с подобными жанрами, с подобной формой, с подобным принципом развития, похожих особенностей метроритмического оформления, регистравого и динамического оформления, образного содержания и т.д.);
- практические творческие упражнения – коллективные и индивидуальные, с проработкой и повтором отдельных частей, делением целого произведения на более мелкие составные части для подробной проработки и последующей организации их в единое целое;

Совместная деятельность педагога и обучающегося:

- *прослушивание записей* выдающихся классических и джазовых исполнителей с целью получения наглядного слухового музыкально-импровизационного опыта, посещение концертов выдающихся исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития;
- *посещение* с обучающимися мастер-классов для творческого общения с музыкантами и сравнение своего уровня импровизационной игры с другими. Данные встречи стимулируют учебный процесс, обостряют все стороны желания и познания обучающимися импровизационного и композиторского мастерства, к уровню которого нужно стремиться;
- индивидуальные методы обучения - учет возрастных особенностей обучающегося, черт его характера, психики, эмоциональности, желания заниматься данным видом творчества, его воли и работоспособности.

Предложенные методы работы в классе импровизации и сочинения являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных практических методиках (отечественных и зарубежных) и сложившихся традициях обучения импровизационному творчеству и сочинению. Оба этих направления - импровизация и композиция - неразрывно связаны друг с другом в процессе познания и едины в творческой реализации.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база Гимназии соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета ««Основы импровизации и сочинения музыки» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Основы импровизации и сочинения музыки», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Основы импровизации и сочинения», на максимальную, аудиторную и самостоятельную нагрузку обучающихся:

Таблица 2

Класс	Распределение по годам обучения								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	-	-	33	33	33	33	33	34	32
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Количество часов на внеаудиторные занятия в год	-	-	7	7	7	7	7	8	6
Максимальная учебная нагрузка в год	-	-	23	23	23	23	24	25	23

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, музыкальных и драматических театров, концертных залов), творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, мастер-классов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательной организации, фестивалях, конкурсах, творческих детских и молодежных объединениях и пр.

2. Требования по годам обучения

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Особенностью данной программы является то, что основным принципом обучения является акцент на воспитании: специфического мышления, связанного с особенностью импровизационного исполнительства, особого ощущения игрового времени, точности и безошибочности инструментального музыкально-звукового выражения, в том числе, и в спонтанной музыкальной импровизационной мысли, наполнения ее образным содержанием в свободном временном ощущении, быстроты и точности реакции на драматургические решения в процессе развития музыкального тематизма, правильно выраженной стилиевой фразировки и точной стилистической метроритмической манеры исполнения.

Логического чувства музыкальной формы, жанра, стиля сочиняемого произведения.

Самостоятельных навыков в записи музыкального произведения и нотного набора на компьютере.

Годовые требования

Общий объем необходимых теоретических и практических знаний обучающихся

Первый год обучения (3 класс)

1. Импровизировать и сочинять в форме периода из двух предложений повторного или неповторного строения.
2. Импровизировать на инструменте жанры: марш, полька, вальс совместно с преподавателем.
3. Импровизировать на инструменте фразы, предложения на заданный ритм.
4. Знать понятия: мотив, фраза, предложение, период.
5. Уметь записывать одноголосную импровизацию в объеме восьми тактов.

Второй год обучения (4 класс)

1. Импровизировать голосом на стихи различных авторов в форме попевок, законченных фраз, куплетной форме.
2. Импровизировать совместно с преподавателем жанры: менуэт, гавот, полонез и др.
3. Знать понятия: двухчастная и трехчастная форма, буквенные обозначения аккордов.
4. Уметь записывать одноголосную мелодию с простейшим аккомпанементом.

Третий год обучения (5 класс)

1. Импровизировать на различные « образы» инструментально и голосом в законченной музыкальной форме.
2. Импровизировать в ансамблевой игре различные жанры.
3. Знать понятия: вариация, вариант, виды вариаций.
4. Уметь записывать мелодию с аккомпанементом в форме периода, в двухчастной и трехчастной формах.
5. Уметь гармонизовать одноголосную мелодию аккордами главных ступеней лада.
6. Уметь сочинить и записать мелодию с подголоском.

Четвертый год обучения (6 класс)

1. Импровизировать на различные пройденные ритмы, размеры в законченной музыкальной форме.
2. Сочинять развернутые музыкальные построения в форме периода, простых формах, в форме рондо.
3. Знать понятия: рондо, рефрен, эпизод.
4. Уметь гармонизовать мелодию аккордами главных и побочных ступеней лада, обращений главных ступеней лада.

Пятый год обучения (7 класс)

1. Знать приемы мелодического развития импровизации: Применение неаккордовых звуков:
 - вспомогательные звуки,
 - проходящие звуки,
 - соединение вспомогательных и проходящих звуков в различных видах разработки.
2. Приемы полифонизации. Применение диатонических и хроматических построений, параллельных интервалов в секвенционных комбинациях.
3. Уметь построить мелодическую импровизацию по вертикали и горизонтали:
 - использование звуков аккордовой вертикали, всех видов мажорных и минорных гамм, аккордовых звукорядов, ладов, пентатоник, входящих в проекцию данных гармоний и применяемых при вертикальном мелодическом мышлении;
 - при построении импровизации по горизонтали - применение тех же вышеперечисленных гамм и звукорядов, но, в зависимости, от внутриладовой и иной организации горизонтали - мажорной, минорной или иной ладогармонической и аккордовой направленности горизонтали (например, если тоника мажорная, применяют гаммы: натуральная мажорная и блюзовая; если – минорная, то гамма – гармоническая, блюзовая или уменьшенная (тон–полутон).

4. Уметь гармонизовать диатоническую мелодию, мелодии однотональные с элементами отклонения, перегармонизовать мелодию при повторном проведении музыкальной мысли.
5. Уметь записывать различные музыкальные построения в разных регистрах, с переменным размером.

Шестой год обучения (8 класс)

1. Знать основные направления в современной академической и джазовой музыки, изучать творчество композиторов первой и второй половины 20 века.
2. Импровизировать в различных музыкальных формах.
3. Импровизировать совместно с преподавателем в различных музыкальных стилях, например: Барокко, романтизм, атональная музыка, в стиле блюз и др.
4. Импровизировать и сочинять гармонические последовательности с применением всех видов септаккордов простейшие гармонические обороты: V–I; II–V; II–V–I; I–IV–I; I–VI–I; VI–VI^b–V; II–II^b–I; IV–IV[#]–V; VI–II–I; III–VI–II–V и др. Данные гармонические обороты изучаются в мажоре и миноре: как в виде аккордовых гармонических последовательностей, затем – в виде мелодических фигураций по звукам тех же септаккордов, обязательно в стилистическом метроритмическом контексте;
5. Владеть навыками электронного оформления собственной музыки в любых программах: Finale 2012, Sibelius, Muse Score и т.д.
6. Сочинять вокальную и инструментальную музыку в формах: рондо, вариации, двух-трехчастных формах.

Седьмой год обучения (9 класс)

1. Сочинять музыкальные произведения в формах: трехчастная (простая и сложная), рондо, вариации с последующей записью (возможно сонатная форма для одаренных обучающихся).
2. Сочинять полифонические произведения на подголосочную, имитационную, контрастную полифонию (фуга, фугетта).
3. Импровизировать сольно и в ансамбле развернутые музыкальные построения.
4. Импровизировать и сочинять с последующей записью на простейшие и сложные ритмические рисунки в пройденных размерах, используя полиритмы, полиметрию, переменные размеры.
5. Уметь проектировать развитие импровизации, создавать драматургию ритма в разных жанрах и формах.
6. Знать буквенные обозначения аккордов в джазе.

Примерный образец составления плана работы класса импровизации и сочинения

Распределение учебного материала по годам и формам работы (с учетом применения дополнительных 33 аудиторных часов из вариативной части на реализацию предмета «Импровизация и сочинение музыки» с 3 класса 7 лет обучения)

Раздел учебного предмета.	Дидактические единицы	Примерное содержание самостоятельной работы.	Формы текущего контроля
Первый год обучения (3 класс)			
Развитие логического мышления в построении музыкальной формы	Знакомство с понятиями: мотив, фраза, предложение, период, повторного и неповторного строения период. Экспозиционный тип изложения	Игра музыкальных фраз, предложений повторного и неповторного строения	Контрольный урок в I полугодии, отчетный концерт в конце учебного года
Развитие чувства метроритма.	Основные длительности. Исполнение ритмических формул в размерах 2\4, 3\4, 4\4.	Игра ритмических упражнений, фраз и предложений на заданный ритм.	
Развитие ансамблевых навыков, координации движений.	Понятие о жанрах в музыке. Жанры: полька, марш, вальс	Исполнение в ансамбле с преподавателем фраз и предложений в жанрах: полька, вальс, марш	
Развитие умения	Грамотная запись		

записывать собственную музыку	одноголосной мелодии в пройденных размерах		
-------------------------------	--	--	--

Второй год обучения (4 класс)			
Развитие импровизационных навыков в ансамблевой игре.	Закрепление понятий жанр, форма. Понятия кульминация, кода. Игра старинных жанров: менуэт, полонез, гавот и др. совместно с преподавателем в форме периода, в простых двух-трехчастных формах. Развивающий и заключительный типы изложения.	Импровизация и сочинение периодов, простых форм в заданных жанрах, с последующей записью.	Контрольный урок в конце I полугодия, отчетный концерт в конце года.
Развитие гармонического мышления, слуха	Понятие: главные трезвучия лада, каданс, кадансовый оборот	Импровизация с аккомпанементом в разных регистрах, в простых музыкальных формах, используя трезвучия главных ступеней лада, с последующей записью. Игра гармонических последовательностей на главные трезвучия лада	
Развитие вокальной импровизации.	Понятие куплетная форма, песня, романс	Пение голосом различных попевок, мелодических фраз, куплетов на короткие тексты. Вокальная импровизация на стихи различных авторов с записью нот	
Развитие навыков записи и корректировки записанного.	Понятие горизонтали и вертикали в музыке, регистры, тембры.	Записывать самостоятельно мелодию с аккомпанементом во всех регистрах (подголосок, гомофонно-гармоническая фактура)	

Третий год обучения (5 класс)			
Развитие навыков инструментальной и вокальной импровизации.	Понятие: музыкальная тема, «образ», «сказка», «легенда» настроение, состояние в музыке	Импровизировать в простых музыкальных формах, куплетной различные настроения. Поиск яркого музыкального «зерна», интонации	Контрольный урок в I полугодии, отчетный концерт класса композиции в конце учебного года
Развитие	Понятие	Импровизировать и	

полифонического мышления в импровизации и сочинении.	«подголосочная полифония».	сочинять мелодии с подголосками на собственные и народные темы.	
Развитие творческих способностей, умения не стандартно мыслить.	Понятие: вариант, вариации, варьирование	Сочинение и импровизация темы с изменением ритма, мелодии, лада, размера, регистра, тембра. Создание темы с вариациями.	

Шестой год обучения (6 класс)			
Развитие гармонического мышления.	Понятия: главные и побочные трезвучия, обращения главных трезвучий.	Задания по импровизации мелодии с сопровождением на аккорды главных и побочных ступеней, обращений главных трезвучий, анализ гармонии фрагмента произведения, перегармонизация мелодии.	Контрольный урок в конце I полугодия, отчетный концерт в конце года
Приобретение навыков фиксации в нотной записи мелодий с аккомпанементом для различных составов, в полифонической фактуре	Понятия: клавир, партитура, запись произведения по голосам	Сочинять произведения для ансамбля с последующей записью в клавире и партитуре	
Развитие логического и абстрактного мышления в построении музыкальной формы	Понятия: рондо, рефрен, эпизод	Импровизация и сочинение в форме рондо	
Развитие чувства метроритма	Понятие: синкопа, Синкопированные ритмы	Импровизация на заданный ритм, размер	

Пятый год обучения (7 класс)			
Развитие импровизационных навыков по вертикали и горизонтали.	Понятия: проходящие и вспомогательные звуки, фигурация.	Импровизировать на инструменте в различных музыкальных формах, используя в мелодии фигурационные звуки	Контрольный урок в конце I полугодия, отчетный концерт в конце года
Развитие навыков гармонизации мелодии	Понятие: отклонение, период с отклонениями в тональности первой степени родства.	Импровизация мелодии с аккомпанементом. В сопровождении звучат аккорды побочных ступеней, отклонение в родственные тональности	
Развитие навыков записи собственной музыки	Закрепление понятий клавир, партитура.	Записывать собственное музыкальное произведение в	

		партитуре.	
--	--	------------	--

Шестой год обучения (8 класс)

Развитие навыка сочинения музыки в различных стилях.	Понятие: стиль в музыке. Музыкальная цитата. Понятие: блюзовая гамма.	Импровизация и сочинение произведений в стилях: Барокко, джаз, авангард и т.д.	Контрольный урок в конце I полугодия, отчетный концерт в конце года
Развитие гармонического мышления	Понятие: септаккорд, Септаккорды на всех ступенях лада.	Импровизация и сочинение гармонических последовательностей в форме периода, простых форм, с участием септаккордов.	
Развитие логического мышления в построении музыкальной формы.	Закрепление понятий о формах рондо и вариациях	Сочинение в формах рондо и вариации.	
Печатание собственных музыкальных произведений в электронных нотных программах	Понятия: нотный редактор, файл, палитра и др.	Самостоятельное печатание нот на электронном носителе	

Седьмой год обучения (9 класс)

Развитие полифонического мышления	Понятия: подголосочная, имитационная, контрастная полифония.	Сочинение полифонических пьес на разные виды полифонии	Контрольный урок в конце I полугодия, отчетный концерт в конце года
Развитие чувства метроритма	Понятия: полиритмия, полиметрия. Переменный размер	Сочинение музыки на сложные ритмы в пройденных размерах.	
Развитие логического мышления в построении музыкальной формы	Понятие: сложная трехчастная форма.	Импровизация и сочинение развернутых произведений в заданной форме.	
Развитие импровизационно-ансамблевого чувства	Понятия: «свинг», «блюзовый стиль», «босса-нова», «буги-вуги», джазовый квадрат	Импровизация и сочинение в различных джазовых стилях	

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы являются следующие знания, умения и навыки:

*Воспитанник начального этапа обучения (I, II, III годы) должен **иметь понятия:*** о композиции и импровизации; мотиве, фразе, предложении, периоде; простой двухчастной и трехчастной форме; об основных типах музыкального развития – экспозиционном, развивающем и заключительном; вступительном и заключительном разделе, кульминации; кадансе, коде.

Владеть умениями и навыками:

Уметь сочинять и импровизировать:

- пьесы в жанрах: марш, полька, вальс, менуэт полонез и др. совместно с преподавателем и самостоятельно;
- пьесы в простых формах, различных по содержанию и характеру;
- пьес полифонического характера, мелодию и подголосок к ней.
- песен и романсов для голоса с сопровождением, для двух-, трехголосного хора a capella;

- импровизировать: в заданных жанрах в форме периода, простой двухчастной и простой трехчастной формах; в предложенном ладу, темпе, размере; на текст, на сюжет сказки.

Импровизировать на заданные простейшие ритмы в размерах: 2\4, 3\4, 4\4, 3\8.

*Воспитанник основного этапа (V, VI, VII годы) обучения должен **иметь понятие и знать**:*

- основы композиции, формообразующих элементов, общих принципов развития исходного материала (мотива и его развития), фразировки;
- знание особенностей джазовых стилей;
- основные техники композиторского письма XX века, современные приемы и способы нотации;
- различные виды полифонии,
- иметь понятие о комплементарной ритмике, остинато,
- безрепризной и контрастной форме;

Осваивать:

- импровизационные технологии и принципы их организации;
- различных ритмических, гармонических, мелодических модели импровизации;

Владеть:

- навыками чтения с листа гармонических схем, записанных буквенными или цифровыми символами;
- навыками игры по слуху.

Уметь сочинять:

- сюиты или пьесы в сложной форме для фортепиано или ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет);
- музыкальные композиции в техниках первой и второй половины XX века; джазовом стиле,
- песни, романсы, хоры для различных голосов с сопровождением и без сопровождения;
- полифонические пьесы для двух, трех голосов в форме инвенции; фугетты (для продвинутых обучающихся);
- импровизировать: в простых двух-трехчастных формах с использованием контраста; в различных стилях, на предложенную музыкальную тему, текст, ритм, жанр;
- уметь анализировать: в музыкальном произведении форму, средства музыкальной выразительности, особенности звучания голосов, инструментов;
- участвовать в конкурсах композиции или импровизации, открытых уроках, семинарах по современной музыке.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по учебному предмету «Основы импровизации и сочинения музыки»

- текущая,
- промежуточная.

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого учебного года (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 полугодия) по системе зачет/незачет, т.к. учебный предмет «Основы импровизации и сочинения музыки» является предметом вариативной части и изучается по 0,5 час. в неделю.

«Зачет» включает в себя следующие критерии:

- посещение не менее 80% занятий по учебному предмету;
- выполнение промежуточных заданий (какого-либо раздела учебного материала);
- выполнение самостоятельной работы.

«Незачет» выставляется при отсутствии двух-трех критериев и соответствует оценке «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании учебного года. Формами промежуточной аттестации по предмету «Основы импровизации и сочинения музыки» являются участие обучающихся в отчетных концертах класса и мероприятиях концертно-просветительской направленности.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обзор тем классных занятий для импровизационного обучения (с вариативностью формы подачи материала при учете возрастных категорий обучающихся)

1. Понятие импровизации как процесса музыкально-художественного мышления и творчества. Типы и виды музыкальной импровизации. Психология импровизационного творчества.

Импровизация как мировоззрение. Импровизация в классической музыке, джазе. Формирование необходимых скоростных режимов (условий) мышления и прогнозирования как основы свободного владения импровизацией. Эмоциональное состояние и настрой на созидание.

2. **Игровое время.** Его условность. Кодированное время и время «свободное». Понимание психологии игрового времени. Понятие сосуществования в одновременности прошлого, настоящего и будущего времени в процессе игры. Временное поле, его энергетика, его понимание. Организация игрового времени в стилях и жанрах джаза и поп музыки. Понятие фразировочного времени. Движение времени – его проекция. Понятие полиметрии, полиритмии. Соединение различных времен. Временные фазы в импровизационном развитии. Их соединение и стилевые закономерности. Драматургия развития игрового времени. Понятие метроритмической прогрессии. Форма и время.

3. **Тема. Формирование музыкальной идеи, тематического ядра, символа, начального драматургического импульса.** Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов моделей развития, трансформации и изменения начального тематического импульса – темы в последующих этапах. Проекция драматургического и образного развития от начальной идеи до итогового результата.

4. **Принципы развития музыкального материала.** Конструктивные и драматургические принципы. Универсализм их применения в различных типах и видах музыкального процесса. Их классификация. Основные принципы и производные от них. Применение в музыкально-импровизационном и композиторском творчестве обучающихся принципов: повтора, объединения, дробления, расширения, сокращения, одинаковости начал и разности продолжения, разности начал и одинаковости окончания и многих других (специальная тема изучения).

5. **Взаимодействие принципов в импровизационном процессе.** Возникновение и формирование развивающих принципов. Их разработка и применение. Драматургические выразительные возможности применения принципов. Индивидуальный творческий подход в разработке принципов. Принцип логики. Принцип парадокса. Взаимодействие противоположных принципов. Приемы и методы различных технологий развития принципов.

6. **Принцип вертикального мышления.** Типы и виды вертикальных моделей. Гармоническая и мелодическая организация вертикали. Иная звуковая организация вертикали. Развитие вертикали: по принципу усложнения, по принципу упрощения. Развитие вертикали во времени и пространстве композиции. Метроритмическое организация и развитие вертикали. Способы, приемы и т.д. Силевые и жанровые особенности развития вертикали в классической музыке и джазе. Соединение вертикали с горизонталью. Драматургия вертикального мышления

7. **Принцип горизонтального мышления.** Типы и виды горизонталей. Развитие горизонтали во времени. Ладовая и иная организация горизонталей. Диалектика взаимодействия двух и более горизонтальных линий. Полифоническая горизонталь. Метроритмическое развитие горизонталей в стилях и жанрах джаза, рока и поп музыки. Драматургические особенности развития горизонталей. Горизонталь и вертикаль – соединение и взаимодействие.

8. **Формообразование.** Музыкальная форма как результат процесса и как «стабильная» модель импровизационного наполнения. Формообразующие принципы в импровизационном процессе. Форма и содержание. Форма и художественная мера. Инерционные процессы. Типы и виды музыкальных форм в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Силе и форма. Форма и жанр. Понятие стабильных и мобильных элементов в конструкции формы. «Нарушающие» процессы формообразования. Приемы расширения и сокращения формы. Влияние времени на процесс формообразования.

9. **Драматургические принципы развития импровизации.** Принцип единства. Принцип контраста. Иные принципы. Драматургические модели становления художественного образа. Драматургическая интрига, драматургический конфликт. Стимулирующие драматургические импульсы развития. «Созидающие» и «разрушающие» драматургические приемы. Кульминация. Типы и виды кульминаций. Стратегия и тактика драматургического развития в импровизации, в импровизационной композиции. Влияние игрового времени на драматургические принципы развития.

10. **Импровизационная композиция.** Понятие и определение. Типы и виды композиций. Процесс планирования и создания (от начальной идеи до итогового результата). Частности - в концепцию общего. Индивидуальная и коллективная импровизационно-джазовая композиция. Понятие стилевой и жанровой композиции. Особенности сочинения импровизационной композиции в джазе, роке и поп эстрадной музыке. Моделирование процессов тематического развития с использованием и разработкой развивающих принципов всех видов. Спонтанное и логическое в импровизационной композиции. Стабильные и мобильные элементы композиции. Становление импровизационной композиции в игровом времени. Формообразующие принципы импровизационной композиции. Две модели развития художественной идеи в импровизационной композиции: спонтанное - художественный результат, итог спонтанных поисков и находок (не планируемого заранее). И предполагаемое –

художественный результат планируется, художественный поиск сосредоточен на ярких и убедительных способах его достижения. Роль своего индивидуального творческого метода в создании импровизаций и композиций.

11. Анализ импровизационных и композиторских творческих методов и исполнительских концепций выдающихся мастеров-импровизаторов. Изучение и анализ импровизаций, разных форм композиций, изучение пособий и специальных методик с аудио и компьютерными приложениями, методической специальной литературы по развитию импровизационного и композиторского мышления (общего теоретического и практического плана) с целью отбора наиболее продуктивных методик для применения в классной работе по направлениям:

- Классическая, академическая музыка.
- Современная музыка 20 века, авангард.
- Американский джаз.
- Джазовая музыка России и других стран, входящих в СНГ.
- Импровизационная музыка Азии, Африки и других стран.

12. Организация самостоятельной работы обучающихся по совершенствованию искусства импровизации. Планирование и отбор перспективных и результативных методик по совершенствованию скоростных режимов мышления с оценкой и анализом успехов в импровизационном развитии для коррекции адекватной звуковой реализацией задуманного и ожидаемого. Дальнейшее совершенствование природных способностей – слуха, памяти, метроритмического ощущения для работы в разных звуковых и метроритмических комбинациях, стремление к индивидуальному музыкально-импровизационному языку с чертами национальных традиций. Стратегия и тактика импровизационного освоения учащимся различных стилей, жанров, направлений джаза, рока и поп эстрадной музыки. Использование современных технологий и «Плюсов», вариантов смешанных моделей (живого и компьютерного звучания) с множественными вариантами художественного решения развития образа. Современная тенденция развития компьютерных музыкально-программных технологий. Главное - их художественная ценность и перспективы применения в системе классического и джазового детского музыкального образования.

13. Методические рекомендации педагогическим работникам.

Занятия импровизацией с обучающимися позволяют «запустить» импровизационно-творческий механизм мышления. Только сам процесс импровизации и приобретенного опыта дает возможность ребенку ощутить свободу игрового творчества, позволяет раскрепоститься творческой фантазии и дает выход его парадоксальным идеям (в данном случае, музыкально-созидательного творчества), способствует формированию скоростного мыслительного процесса, развивает умение учиться индивидуальному синтезированию общеизвестных элементов музыкальной ткани, развивает драматургическое мышление и интеллект.

Уроки импровизации с детьми всегда носят сугубо индивидуально-личный целенаправленный характер по развитию природных способностей и возможностей данного ребенка, работы его психики и энергетики.

Системно выстроенная методика занятий имеет постепенно-накопительный характер. Именно в последовательности процесса постепенного накопления знаний - залог качественного понимания в использовании тех или иных средств музыкальной выразительности и выражение этими средствами собственных мыслей, чувств, эмоций. Обучающийся находит путь к себе, к собственному взгляду на мир музыки и выражения посредством музыки окружающего мира. Данный процесс не может проходить в спешке, с желанием у способных детей быстро получить тот или иной импровизационный результат, так как он нередко приводит к психологическим перегрузкам и срывам и дает обратный эффект - потерю интереса к занятиям, возникновению чувства неуверенности в себе.

При этом одновременно, на занятиях импровизацией и сочинением в классе идет постепенное познание жанров, стилей и направлений джазовой и эстрадной музыки, специфики ее исполнения. Только последовательное изучение стилей и жанров классической и джазовой музыки (от простых образцов до сложных примеров) дает качественное познание этой музыки. Индивидуальный подход необходим в выборе пьес для импровизационной разработки, данный подход тогда даст результат, когда педагог правильно и точно почувствует потребности ребенка, его возможности, построит правильную стратегию его развития, вызовет интерес к этому направлению музыки. Отбор музыкального материала джазовой музыки происходит с учетом возрастных особенностей ребенка и возможности его восприятия той или иной музыки. Усложнения, и тем более, работа с трудными образцами джазового музыкального материала – преждевременны и недопустимы.

Познание процессов развития музыки через ее сочинение позволяет понять многие возможности драматургического развития музыкального образа (например, в программной музыке), глубже усвоить саму логику развития музыкально-художественного смысла создаваемого учащимся произведения,

позволяет лучше проникнуть в суть духа джазовой и эстрадной музыки, развить хороший вкус, чувство художественной меры.

Основа индивидуальных занятий импровизации - урок, его творческое наполнение, планирование, содержание. На уроке импровизации важен сам процесс, степень взаимодействия педагога с учащимся в решении творческих и учебных задач. Психология урока, его творческая атмосфера нацелены на созидание, на желание помочь ребенку реализовать себя через интеллектуальный труд как необходимое условие достижения результата.

Процесс накопления знаний и навыков должен носить последовательный характер без ускорений, тем более, принудительных и авторитарных методов. Сам процесс познания должен осуществляться в интересах ребенка, приносить удовольствие и радость. Объяснение материала должно проходить на понятном ребенку и подростку языке, нужно исключать большие теоретические рассуждения и больше заниматься практическими, реальными формами работы.

Педагог сам определяет форму занятий. При системных занятиях импровизацией и сочинением у обучающихся должно правильно сформироваться распределение времени для занятий (в сочетании с другими занятиями в музыкальной и общеобразовательной организациях) и умение рационально использовать учебное время для нужного результата. К данной работе привлекаются родители, педагоги всех специальностей, помогая психологически и организационно ребенку.

Главная творческая задача преподавателя по предмету «Основы импровизации и сочинения» - сделать занятия увлекательными, интересными и практически-результативными, внести дух здоровой соревновательности, например, в импровизации на одну и ту же тему, сочинения музыки на один и тот же сюжет, на одну и ту же музыкальную идею и др.

Обучающиеся привлекаются к прослушиванию лучших музыкальных примеров. Знание жанров музыки, их развитие, время и условия создания различных сочинений, определение особенностей стиливой интерпретации и манеры исполнения выдающихся музыкантов-исполнителей также входит в задачи образовательного процесса класса импровизации и сочинения. Проанализировать прослушанную аудио запись, обсудить ее содержание, образный строй, художественную ценность сочинения и, если есть сольные импровизационные эпизоды, высказать свое мнение в коллективном обсуждении - естественная повседневная работа преподавателя и ученика. Преподаватель (в продолжение классной работы) рекомендует образцы музыки для домашнего прослушивания и оценки прослушиваемого. Далее, полезно в классе, совместно с обучающимися:

- проанализировать форму данного произведения, отметить чередование и взаимодействие крупных и мелких разделов формы (частей), вставные сольные эпизоды (импровизационные соло),
- логику развития музыкальной мысли, обсудить различные варианты возможного развития образа в данном сочинении и музыкально-выразительные средства, которыми пользуется композитор, исполнитель,
- тональный план сочинения, тонально-гармонические модуляции и отклонения,
- особенности фактурного изложения, фониические краски, метроритмическую основу, реализацию художественной идеи и многое другое.

Этому необходимо учить детей - будущих исполнителей и слушателей.

Затем, если работа продолжается, дать возможность детям самим продумать первооснову предложенного музыкального материала (например, мелодии тем джазовых стандартов) сначала самостоятельно дома (если есть достаточный опыт), затем проработать его подробно в классе с педагогом и определить варианты ее развития. Такой порядок импровизационной работы практикуется в основном в средних и старших классах. С учащимися младших классов необходима детальная подробная проработка музыкального импровизационного (вариационного) материала.

Процесс воспроизведения придуманной импровизации - процесс не легкий для детей. Сложность его даже не в многовариантности решения, а в способе донесения ее в живом импровизационно-ансамблевом исполнении. Для многих детей путь этот сложен и противоречив. Иногда совершенно невозможно его прогнозировать из-за разного психологического состояния ребенка, его настроения на игру и т.д. И точно повторить раз исполненное не всегда удается. Такова особенность исполнения джазовой музыки, законов развития ее драматургии и аранжировочного наполнения. Важно для детей реализовать сделанную в классе работу: в ансамбле и в сольных программах выступлений для стимула дальнейшей работы в классе импровизации и сочинения.

Техническая сторона исполнения импровизации обучающимися зависит от уровня владения ими инструментом, успехов их индивидуальных занятий в классе специальности от техники исполнения гамм, различных импровизационных упражнений, специальных этюдов, пьес, различной классной штриховой работы, способов качественного звукоизвлечения, работа над динамикой, метроритмической организации игры. В учебном процессе все взаимосвязано.

Одним из важных направлений работы в классе импровизации и сочинения на протяжении всех лет обучения является:

- развитие импровизационного скоростного слухового мышления с быстрой, почти мгновенной, правильной ориентацией в гармонии, точного интонационного выражения своих музыкальных мыслей,
- владение разнообразным ладо-гармоническим языком, чистотой инструментального интервального воспроизведения,
- понимание логики функциональных гармонических взаимоотношений, значения модуляций и отклонений в процессе динамического развития формы, регистрово-фонического оформления музыкального материала,
- использование приемов перегармонизации,
- развитие способности быстро принимать творческие решения по ходу развития музыкального образа.

Все это невозможно сделать без хорошо развитых параметров слуха (гармонического и мелодического), развитой памяти - всех ее видов, метроритмического чувства и ощущения игрового времени. Системно работать над развитием всех вышеперечисленных сторон - задача всего учебного процесса. Необходимо знание закономерностей кварто-квинтового круга, особенностей мажора и минора, диатоники и хроматики, интервалики и аккордики и многого другого для безошибочной ориентации в тональностях с разным количеством знаков, гармонических схем без определенного тонального центра. В старших классах необходимо освоить более сложные альтерированные ладогармонические конструкции, включая полиаккордику. Конечно, это задача не одного года и не одного предмета, это общая задача комплекса предметов, в который входят: сольфеджио, элементарная теория музыки, музыкальная литература, история эстрадной и джазовой музыки, ансамбль, оркестр, специальность и конечно - импровизация и сочинение.

Практика работы класса импровизации и сочинения требует опережения освоения многих музыкальных знаний для практической работы в классе (многие темы, например, по сольфеджио и теории музыки по учебному плану изучаются позже). Так, например, уже с самого начала необходимо знание расшифровки буквенно-цифровых обозначений аккордов, разного вида гамм и интервалов, понимание логики простых гармонических взаимоотношений в мажоре и миноре, в таких функциональных соединениях, как: I-V-I, I-IV-I, II-V, II-V-I, II-V-VI-I, III-VI-II-V-I, позже, применение тритоновых замен - V на II низкую, терцовых и иных гармонических моделей соотношений, встречающихся в гармонических схемах джазовых произведений.

Расшифровкой буквенно-цифровых обозначений обязаны владеть все музыканты-инструменталисты: и басисты, и пианисты, и гитаристы, и ударники, и духовики. Это особая работа в ансамблевом классе - коллективная и индивидуальная, с заданиями и упражнениями. Цель для маленького импровизатора - в короткие сроки освоить начальную технологию расшифровки аккордов для своей свободной игры, уметь запомнить гармоническую схему и порядок движения аккордов, септаккордов в аккомпанементе с точным попаданием в игровое время в нужную гармонию. Начинать нужно с освоения простых и понятных для слуха схем в определенной тональности (с 1-2 знаками), затем добиваться устойчивого переноса сделанного (если потребуется) в другую тональность и точно повторить гармоническую схему, при этом использовать разные темпы и разную метроритмическую стилистическую основу. Необходимо постоянно заниматься транспонированием гармонических схем в другие тональности, развивать реакцию и слух. Есть разработанные методические пособия (отечественные и зарубежные), посвященные, к примеру, только вариантному обыгрыванию II-V ступеней, другие - различным видам тритоновых замен, терцовых замен, иные - разнообразной разработке аккордовой вертикали или ладовой горизонтали, другие - развитию формы и образной драматургии и т.д.

Многие методические пособия посвящены изучению законов вариантного мелодического и гармонического моделирования с использованием в импровизации разных типов и видов мелодического движения, мотивной разработки, опевания звуков, разного вида альтерированных септаккордов, надстроечных гармоний и различных гармонических комбинаций и пр. Импровизатору-обучающемуся необходимо с самого начала формировать быструю слуховую реакцию, и такое ее качество как предслышание (точное ощущение опережения предстоящего звучания). Это долгая и кропотливая индивидуальная работа со слухом, памятью, психологией восприятия и воспроизведения, со своими специальными заданиями и особой методикой.

В метроритмическом развитии детей работа должна начинаться уже с первого дня, опираясь на возможности их природных метроритмических данных и нужной обязательной коррекцией тех или иных слабых сторон (если в этом есть острая необходимость). Главное - сформировать правильное понимание устойчивого и ровного игрового времени пьесы, определенного стабильного ощущения

заданного темпового времени исполнения. Особая серьезная работа необходима при точном исполнении синкоп разного вида, опережающих и запаздывающих (внутритактовых и междутактовых и иных видов), особых синкопированных ритмических фигур, характерных для фактуры стилистики эстрадно-джазовых пьес, над освоением особых видов деления длительностей, развития ритмической фантазии. В помощь данной работе можно применять метроном, электронный ритм-бокс с набором всевозможных стилистических и жанровых метроритмических формул в аккомпанементе.

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баншиков. Г. Законы функциональной оркестровки. Учебник. - СПб.: Композитор, 2010 -238 с.
 2. Быренкова. Л. Л. Композиция и импровизация. Авторская программа для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств. Новочебоксарск. Методический кабинет ДМШ.,2010 г., Новочебоксарск, 2010. - 9с.
 3. Воробьев. И. Синайская. А. Композиторы русского авангарда. - СПб.: Композитор, 2010. -158 с.
 4. Герцман. М.Л. Курс импровизации в музыкальном училище. Авторская программа для музыкальных школ и училищ искусств. - Сыктывкар, 2012.- 5с.
 5. Денисов. А.В. Музыка XX века. Композиторы. Очерки жизни и творчества. СПб.: Композитор, 2010 .-111 с.
 6. Родионова. Т. Учитесь импровизировать. Практический курс обучения художественной импровизации на фортепиано. Минск. Издательство «Пара ЛА Оро».2010 г.-90с.
 7. Ручевская. Е. А. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу.- СПб.: Композитор, 2010.- 266 с.
 8. Степанов. А. Чугаев. А. Полифония. Учебное пособие.- СПб.: Композитор, 2010.-127с.
 9. Соколов. Ф. Музыкальный конструктор. Пособие по развитию музыкального творчества детей. СПб.: Композитор, 2010. -131с.
 10. Теория современной композиции. – М.: Музыка, 2010. -620 с.
 11. Фрейндлинг. Г.Р. Теория музыки. Учебник для музыкальных училищ и старших классов ДМШ. СПб.: Композитор, 2010. -192 с.
 12. Шенберг. А. Упражнения по композиции для начинающих. – М.: Классика –XXI, 2010. – 67 с.; М.: Композитор, 2011.
 13. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений – СПб.: Лань, 2010.-492 с.
- Учебные пособия для обучающихся джазовой импровизации и сочинению музыки**
14. «Джаз-народная музыка» «Импровизация в джазе». Нью-Йорк, 1948, Лондон 1964, перевод Минск, 1978
 15. Джонс А. «Африканская музыка в Северной Родезии и в некоторых других районах», «Очерки музыкальной культуры народов тропической Африки». М., 1973
 16. Егоров С. «Основы современного ладового мышления в джазовой импровизации». Ростовский ГМПИ, 1991
 17. Есаков М. «Основы джазовой импровизации (I - IV). Методические разработки для эстрадного отделения музыкального училища», М., 1989
 18. Коллиер Д.«Дюк Эллингтон». М., Радуга, 1991
 19. Коллиер Д. «Становление джаза». М., Радуга, 1984
 20. Конен В. «Рождение джаза». М., 1984
 21. Кунин Э. «Секреты ритмики в джазе, рок и поп музыке», М., 1997
 22. Кунин Э. «Скрипач в джазе». М., Советский композитор, 1988
 23. Лукьянов Г. «Ежедневные упражнения джазмена». М., 1968
 24. Маркин Ю., Козырев Ю. «Сборник упражнений по мелодической фигурации джаза», М.,1994
 25. Маркин Ю. «Джазовый словарь» (стандартные джазовые фразы). М., 1994
- Учебные пособия для обучающихся**
26. Бакланова. Т.И. Музыка для детей. Музыкальные звуки и образы. –М.: Астрель, 2010.-127с.
 27. Блинникова. И. «Звуки Пармы». Сборник пьес для фортепиано. Сыктывкар. Информационное агентство «Север», 2010.-32 с.
 28. Блинникова. И. «Волшебная карета». Сборник пьес для фортепиано. Сыктывкар. Типография ГАОУ СПО РК «СПО имени И.А. Куратова, 2011.-75 с.
 29. Булаева. О. Геталова. О. Учусь импровизировать и сочинять. Творческие тетради (I-III). СПб.: Композитор, 2010 .-75с.; СПб.: Композитор, 2010.-50 с.
 30. Булаева. О., Геталова. О. Учусь импровизировать и сочинять. Творческая тетрадь V. СПб.: Композитор, 2010.-51 с.
 31. Гаврилин. В. А.Собрание сочинений .Том XVI. СПб.: Композитор, 2010.- 235 с.
 32. Герцман. М.Л. Хрупкие пьесы. Сборник фортепианных пьес. Сыктывкар: Ротопринт, 2010. -36 с.

33. Корчмар. Г. Лондонские впечатления маленького Моцарта. Сюита для фортепиано в четыре руки. СПб.: Композитор, 2014.- 48с.
34. Осипова Н.В. Творческая тетрадь I для воспитанников 1-9 классов гимназии искусств. Сыктывкар. 2014-2015.- 100 с.
35. Слонимский. С. Хоры. - СПб.: Композитор, 2012.-126 с.

Дидактический материал

36. Детские шумовые инструменты: маракас, треугольник, бубен, ксилофон. М., 2014.
37. Звуковая доска «Веселый оркестр». Серия электронных звуковых плакатов «Знаток». 2014. -1 шт. Сделано в КНР.
38. Карточки. Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 13 штук.
39. Картины художников. Музеи мира. Прадо. – М.: Директ-Медиа, 2011. - 95 с.
40. Портреты зарубежных композиторов. – М.: Музыка, 2010. - 28 шт.
41. Портреты русских композиторов. М.: московская типография № 2, 2010.-15 шт.

Партитуры

42. Бетховен. Л. Симфонии 1-9. СПб.: Композитор, 2010. -600 с.
43. Прокофьев. С.С. Симфонии 1-7. СПб.: Композитор, 2010.-500 с.
44. Слонимский. С.М. Симфония 11. СПб. Издательство «Композитор». 2010 г.-59с.
45. Чайковский. П.И. Итальянское каприччио. СПб.: Композитор. 2010.-112 с.

Интернет ресурсы

46. Выдающиеся исполнители и композиторы классической музыки на ютубе.
47. Сайты классической музыки: classic onlain. ru., belcanto. ru., интермеццо.
48. Сборники фортепианной и скрипичной музыки по адресу: тараканов. ru., ballet.narod.ru.

Диски, кассеты

49. Барток. Б. Шесть концертов для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра. – М.: Универсал Мьюзик, 2013.- 1 СД диск.
50. Великие композиторы. Тома 1-25. - М.: Мелодия, Издательский дом «Комсомольская правда», 2010.- 25 СД дисков.
51. Прокофьев. С.С. Симфонии 1-7. М.: Мелодия, 2010. - 3 СД диска.
52. Русский авангард на рубеже тысячелетий. Виктор Екимовский. – М.: Мелодия, 2010.-1 диск мр3.
53. Слонимский. С.М. Пьесы для фортепиано из цикла «От пяти до пятидесяти».- СПб.: Композитор, 2013.- 1 СД диск.

Технические средства обучения

- CD -проигрыватель; МР-3 проигрыватель.
- Компьютер или ноутбук., колонки 2 шт.
- Интерактивная доска.
- Синтезатор.