

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Направление подготовки
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки
«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

утверждены на заседании кафедры МИИ 18 мая 2023г., протокол № 8

Квалификация (степень) выпускника
«Магистр»

Форма обучения
Очная

Кемерово, 2023

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Ансамбль

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки:
«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

Квалификация выпускника:
Магистр

Формы обучения: очная, заочная

Кемерово, 2023

Составитель:
доцент
А.С. Лиси́менко

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
4. Объем, структура и содержание дисциплины.
 - 4.1. Объем дисциплины.
 - 4.2. Структура дисциплины.
 - 4.3. Содержание дисциплины.
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.
 - 5.1 Образовательные технологии.
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся.
 - 6.1. Цели, задачи, виды СР.
 - 6.2. Формы СР.
7. Фонд оценочных средств.
 - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 - 9.1. Основная литература.
 - 9.2. Дополнительная литература.
 - 9.3. Репертуарный список.
 - 9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
12. Список ключевых слов.

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины – воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных успешно, на высоком профессиональном уровне проявлять себя в области музыкально-исполнительской деятельности: участие в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности общественности, а именно: концертного исполнения музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, с оркестром; участия в формировании репертуара солистов в концертных организациях, выстраивания драматургии концертной программы, осуществления консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественно-образовательной среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Ансамбль» входит в базовую часть образовательной программы подготовки магистров по направлению 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство».

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения обучающимися специальных и общепрофессиональных дисциплин в структуре ООП СПО и ОПОП бакалавриата («Специальный инструмент», «Ансамбль», «Концертмейстерский класс», «Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «История музыки», «История исполнительского искусства»).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.	УК-3.1. Знать основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведений. УК-3.2. Уметь планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных заведений. УК-3.3. Владеет навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации и контроля художественно-творческой и учебной деятельности.
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.	ОПК-2.1. Знать принципы осуществления музыкально-исполнительской деятельности. ОПК-2.2. Уметь анализировать свою исполнительскую деятельность. ОПК-2.3. Владеть навыком организации своей исполнительской деятельности в различных учреждениях культуры; навыком использования своего творческого потенциала, способностей для осуществления индивидуальной концертной деятельности.
ПК-1 Способен вести	ИДПК-1.1. Знать: Демонстрирует техническую оснащенность исполнительского

инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	<p>аппарата.</p> <p>ИДПК-1.2. Уметь: Владеет приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.</p> <p>ИДПК-1.3. Владеть: Передает композиционные и стилистические особенности сочинения.</p>
<p>ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>ИДПК-2.1. Знать: Создает художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями.</p> <p>ИДПК-2.2. Уметь: Прослеживает связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра.</p> <p>ИДПК-2.3. Владеть: Подвергает критическому анализу исполнение сольной вокальной концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы</p>

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 часа, в т. ч. 144 ч. (12 заочная форма обучения) – контактной работы и 144 ч. (283 заочная форма обучения) – СРС. 32 часа (10 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебных работ			Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			индивидуальные занятия ОФО/ЗФО	подготовка к экзаменам ОФО/ЗФО	СРС ОФО/ЗФО	

1.	1. Соната для любого струнного или духового инструмента эпохи барокко. (УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2)	1	18/8	0/0	9/27	Контрольная точка.
2.	1. Соната для любого струнного или духового инструмента эпохи классицизма (полностью). 2. Часть фортепианного трио (фортепианного квартета, фортепианного квинтета) (УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2).	2	34/8	36/36	2/20	Экзамен. Исполнение классической сонаты для струнного или духового инструмента.
3.	1. Камерно-инструментальное произведение эпохи романтизма (полностью или часть). 2. Камерно-инструментальное произведение XX – XXI в.в. (полностью или часть). (УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2).	3	36/8	0/0	9/35	Зачет. На зачете магистрант исполняет полностью или частично пройденные произведения.
4.	Программа государственного экзамена (УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2).	4	24/8	36/36	12/30	Экзамен в форме сольного концерта продолжительностью не менее 30 минут.
Итого:		216	112/32	72/72	32/112	

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
1.	Изучение камерно-инструментальной музыки эпохи барокко.	УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2
2.	Изучение камерно-инструментальной музыки эпохи классицизма.	УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2
3.	Изучение камерно-инструментальной музыки эпохи романтизма и XX – XXI в.в	УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2
4.	Подготовка государственного экзамена.	УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Представленные требования являются обязательным минимумом, но не ограничивают инициативу обучающихся, их желание усложнить музыкальный материал. Последовательность, в которой проходит изучение репертуара, и его объем в каждом отдельном случае определяются в зависимости от индивидуальных особенностей развития магистранта, его способностей и подготовки.

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

Изучаемая дисциплина предусматривает традиционные, развивающие и лично-ориентированные образовательные технологии в виде индивидуальных аудиторных занятий студентов с преподавателем и самостоятельной работы студентов. По доминирующему методу предпочтительными считаются вербальные, проблемно-поисковые, диалогические, объяснительно-иллюстративные технологии, предполагающие проблемно-поисковые, моделирующие, коммуникативно-диалоговые формы и модульное обучение.

Аудиторные занятия могут проводиться в следующих формах:

- исполнение в составе камерных ансамблей различных произведений;
- чтение с листа незнакомых произведений;
- анализ ансамблевых сложностей в произведениях различных эпох и жанров.

Преподавание дисциплины может включать мастер-классы приглашенных специалистов.

Наряду с традиционными технологиями данная дисциплина предусматривает лично-ориентированные технологии, среди которых: творческие принципы обучения, направленность на поддержку индивидуального развития студента, предоставление необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений.

В ходе обучения возможно использование мультимедийных образовательных технологий, включающих аудио и видео просмотр и анализ исполнительских интерпретаций изучаемых произведений известными исполнителями мирового уровня. В отдельных случаях необходимы инновационные технологии, при которых используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход для изучения произведений разных жанров и стилей.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее: электронные образовательные и информационные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

<https://www.mkrf.ru/>

<http://edu.kemguki.ru>

Национальная электронная библиотека (НЭБ)

<http://нэб.рф/>

А также иметь доступ к электронным информационно-образовательным ресурсам с самостоятельной регистрацией:

<http://imslp.org/>

www.youtube.com

www.notes.tarakanov.net

<http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

<http://belcanto.ru/>

<http://intoclassics.net/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

В соответствии с требованиями ФГОС ВО профессиональная образовательная организация при формировании основной профессиональной образовательной программы обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей, сопровождать её методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Самостоятельная работа студентов (СР) не только способствует эффективному усвоению учебной информации, способов осуществления познавательной или профессиональной (исполнительской) деятельности, но и воспитанию у обучающихся таких профессионально значимых личностных качеств, как ответственность, инициативность, креативность, трудолюбие. Личностный смысл самостоятельной работы будущего специалиста заключается не столько в усвоении информации по дисциплинам учебного плана, сколько в формировании через её посредство целостной структуры будущей профессиональной деятельности, в её предметном и социальном аспекте. Знания и умения должны выступать для студента не самоцелью, а одним из важнейших средств его развития, как личности и как профессионала.

6.1. Целью внеаудиторной (самостоятельной работы) студентов является освоение в полном объеме программы подготовки специалистов высшего звена и достижение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности.

Задачи СР:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов, углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- репетиционная работа над изучением инструментальной партии;
- репетиционная работа по подготовке к аудиторным занятиям, концертным выступлениям;
- изучение исполняемого материала по аудио-видео записям.

Виды СР:

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию:

- чтение с листа и разбор нового музыкально-нотного материала (в часы практических занятий);
- подготовка ко всем видам испытаний, в том числе зачетам и экзаменам;
- выступление на академических концертах, зачётах, экзаменах;
- выполнение творческих заданий;
- подготовку к итоговой государственной аттестации;
- изучение учебного материала;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, интернета;

6.2 Формы самостоятельной работы:

- ежедневные самостоятельные занятия студентов;
- подготовка студентов к концертным выступлениям, участию в выездных просветительских концертах на различных площадках города;
- регулярные самостоятельные занятия по чтению с листа, что формирует умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте;
- ознакомление с дополнительной литературой по пройденной теме;
- анализ нотного текста,
- прослушивание в звукозаписи исполняемого произведения

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

По своей сути контроль качества самостоятельной работы обучающегося – это соотношение достигнутых студентами результатов в ходе самостоятельной работы с запланированными целями обучения. Его основные цели состоят в выявлении достижений, успехов студентов, в определении путей их совершенствования, углубления знаний, умений, навыков с тем, чтобы создавались условия для последующего включения студентов в активную самостоятельную творческую деятельность.

Контроль качества СР выполняет различные функции:

- способствует обобщению и систематизации знаний;
- выявляет уровень обученности студентов, сформированности умений самостоятельного учебного труда по овладению инструментом;
- означает получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях, умениях и навыках владения инструментами;
- помогает прогнозировать дальнейшее планирование учебного процесса;
- ориентирует студентов в их затруднениях и достижениях.

Контроль результатов СР осуществляется в разнообразных формах. В качестве форм, средств и методов текущего контроля успеваемости используются академические прослушивания, технические зачеты, конкурсы различных уровней (региональные, всероссийские, международные) и т.д.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:

- соотнесение содержания контроля с целями обучения;
- объективность контроля;

- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);
- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценки выставляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» и на основании заключения предметной комиссии. В критерии оценки исполняемой программы входят:

1. Точность исполнения нотного текста (интонационная, темповая, метроритмическая, артикуляционная).
2. Технический уровень, необходимый в исполняемом произведении.
3. Культура звукоизвлечения.
5. Стабильность исполнения всей программы.
6. Чувство исполнительского стиля эпохи и композитора.
7. Художественная трактовка произведения и степень индивидуальности интерпретации.

Оценка «5» («отлично») ставится в том случае, если студент демонстрирует следующие навыки:

- представление собственной исполнительской интерпретации;
- стабильность и точность исполнения авторского нотного текста;
- художественное исполнение в соответствии с содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- свободное владение техническими приемами;
- выразительность интонирования;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие;
- чувство и понимание формы;
- воплощение исполнительского стиля;
- артистизм.

Оценка «4» («хорошо») ставится в том случае, если студент демонстрирует следующие навыки:

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств музыкальной выразительности;
- выразительность интонирования;
- передача динамического разнообразия;
- незначительные отклонения от авторского текста;
- незначительные технические погрешности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в том случае, если студент демонстрирует следующие навыки:

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления

музыки;

- исполнение нотного текста произведений с ошибками и остановками;
- незначительные темповые погрешности;
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- недостаточно выразительное интонирование;
- слабое владение технической стороной произведения;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;

Оценка «2» («неудовлетворительно»), ставится, если студент демонстрирует следующие навыки:

- не полное знание исполняемых произведений наизусть;
- недостоверное воспроизведение авторского текста;
- не владение технической стороной произведения;
- темпо-ритмическая неорганизованность;
- однообразие и монотонность звучания.

Этот студент считается полностью неподготовленным к сдаче экзамена.

7.2.1. Примерные образцы тестовых заданий:

Обозначение *Da capo al fine* является:

- а) термином для обозначения темпа;
- б) знаком сокращенного нотного письма;
- в) знаком обозначения характера исполнения.

Многочастное музыкальное сочинение, написанное для какого-либо инструмента, в котором одна из частей написана в форме сонатного аллегро, называется:

- а) симфония;
- б) соната;
- в) fuga.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Государственный экзамен по дисциплине «Ансамбль» проходит в форме концерта продолжительностью не менее 30 минут. Программа концерта должна состоять из произведений различных эпох и стилей. Программа концерта должна обязательно включать сонату эпохи классицизма и сонату по выбору магистранта, относящуюся к другим эпохам. Все сонаты исполняются полностью. Программа концерта должна быть согласована и утверждена на заседании кафедры в начале учебного года.

Примерные образцы программ для Государственной аттестации:

Вариант 1:

1. Л. Бетховен Соната №3 для скрипки и фортепиано Es-dur.
2. С. Прокофьев Соната №1 для скрипки и фортепиано f-moll.

Вариант 2:

1. В.А. Моцарт Соната для скрипки и фортепиано №2 G-dur.
2. Ф. Пуленк Соната для флейты и фортепиано e-moll.

Вариант 3:

1. Л. Бетховен Трио №3 c-moll.
2. Р. Шуман Квинтет op.44 Es-dur.

8.1. Методические указания для студентов

Студент должен представлять порядок работы над произведением:

1. Общее знакомство с музыкой, проникновение в характер произведения, осмысление его художественного образа. Анализ музыкально-выразительных средств, которыми передается данный образ. Анализ музыкальной формы произведения

2. Анализ музыкального текста и работа над ним: особенности фактуры (полифонической, гомофонной, гомофонно-полифонической), метроритм, штрихи, аппликатура, интонация, фразировка, динамика, педализация, агогика, артикуляция. Выявление исполнительских трудностей. Роль каждой партии.

3. Работа над драматургией и формой произведения в целом, над ярким концертным исполнением с элементами обоснованной индивидуальной интерпретации. Сценическое обыгрывание.

Рекомендации для самостоятельной практической работы студентов.

Задачи, стоящие перед студентом – научиться профессионально подходить к самостоятельной работе и её организации, искать творческое решение исполнительских проблем, умело применять музыкально-теоретические знания в повседневных занятиях за инструментом, а также изучать опыт выдающихся музыкантов исполнителей.

Одна из главных задач – это слуховой контроль во время работы над музыкальным произведением. Умение слышать реальное звучание инструментов и корректировать его соответственно своим музыкальным представлениям. Также важно осмысление исполнителями закономерностей внутренней организации музыкального произведения, работа над музыкальной фразой, решение кульминаций в произведении, выразительное значение динамики и формы.

8.2. Методические рекомендации для преподавателей

Основная форма учебного процесса – урок в классе ансамбля, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и студентов над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы магистранта. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед обучающимся, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, сложившимися в процессе занятий отношений ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте фрагментов музыкального текста.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к обучающимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки.

Основные требования к владению материалом:

1. В период обучения студент должен изучить большое количество музыкальных произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и форме.
2. Овладевая средствами музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой звукоизвлечения, студент должен добиваться яркого,

выразительного, содержательного исполнения.

3. Студенту необходимо научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладеть приемами работы над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторским замыслам.
4. В процессе обучения студенту необходимо накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и добиваясь стабильности исполнения.
5. Студент должен постоянно совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в целом.
6. Студенту надо научиться анализировать музыкальное произведение, используя знания, полученные на уроках специальности и музыкально-теоретических дисциплин.
7. Студенту необходимо знать музыкальную литературу для избранного инструмента.
8. Проявляя профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе по истории и теории исполнительства, студенту необходимо изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов.
9. Для поиска индивидуальной интерпретации студенту необходимо уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения одного произведения разными музыкантами.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. *Копчевский, Н.* Клавирная музыка. Вопросы исполнения. / Н. Копчевский. – М.: Классика-XXI, 2011 – 211 с. – Текст : непосредственный.
2. *Калинина, Н.* Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. / Н. Калинина. – М.: Классика-XXI, 2011 – 96 с. – Текст : непосредственный.
3. *Казанцева, Л. П.* Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни. : учебное пособие/ Л. П. Казанцева – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. – 192 с. – Текст : непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

1. *Алексеев, А.* Методика обучения игре на фортепиано / А. Алексеев. – М.: Музыка, 1971. – 233 с. – Текст : непосредственный.
2. *Браудо, Н.* Артикуляция. / Н. Браудо. – Л.: Музыка, 1973. – 89 с. – Текст : непосредственный.
3. *Бурдина, Н., Курочкин Л.* Настройка фортепиано. Практическое руководство. учеб. пособие/ Н. Бурдина, Л. Курочкин, - М.: Классика-XXI, 2010. – 143 с. – Текст : непосредственный.
4. *Бодки, Э.* Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха / Э. Бодки. – М.: Классика-XXI, 2008. – 168 с. – Текст : непосредственный.
5. *Голубовская, Н.* Искусство педализации / Н. Голубовская. – М.: Музыка, 1974.

- 78 с. – Текст : непосредственный.
6. *Голубовская, Н.* О музыкальном исполнительстве / Н. Голубовская. – Л.: 1985 – 103 с. – Текст : непосредственный.
 4. *Коган, Г.* Вопросы пианизма. / Г. Коган. – М.: Музыка, 1968. – 167 с. – Текст : непосредственный.
 5. *Коган, Г.* Работа пианиста / Г. Коган. – М.: Классика-XXI, 2004. – 178 с. – Текст : непосредственный.
 7. *Корыхалова, Н.* Музыкально-исполнительские термины учебное пособие/ Н. Корыхалова. – М.: Классика-XXI, 2010. – 77 с. – Текст : непосредственный.
 6. *Либерман, Е.* Работа над фортепианной техникой / Е. Либерман. - М.: Классика-XXI, 2008. – 122 с. – Текст : непосредственный.
 7. *Либерман, Е.* Фортепианные сонаты Бетховена. В 4-х выпусках. / Е. Либерман. – М.: Классика-XXI, 2009. – Текст : непосредственный.
 8. *Майкапар, С.* Музыкальное исполнительство и педагогика / С Майкапар. – М.: Классика-XXI, 2010. – 134 с. – Текст : непосредственный.
 9. *Маккинон, Л.* Игра наизусть / Л. Маккинон. – М.: Классика-XXI, 200 – 130 с. – Текст : непосредственный.
 10. *Мартинсен, К.* Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано / К. Мартинсен. – М.: Классика-XXI, 2011. – 211с. – Текст : непосредственный.
 11. Мысли о Бетховене. Великие пианисты о фортепианных сочинениях Л. ван Бетховена / сборник статей. – М.: Классика-XXI, 2011. – 187 с. – Текст : непосредственный.
 12. *Носина, В.* Символика музыки И. С. Баха / В. Носина. – М.: Классика-XXI, 2004 – 97 с. – Текст : непосредственный.
 13. *Перельман, Н.* В классе рояля. Короткие рассуждения / Н. Перельман. – М.: Классика-XXI, 2004. – 54 с. – Текст : непосредственный.
 14. *Савшинский, С.* Пианист и его работа / С. Савшинский. – М.: Классика-XXI, 2004. – 113 с. – Текст : непосредственный.
 15. *Савшинский, С.* Работа пианиста над музыкальным произведением / С. Савшинский. – М.: Классика-XXI, 2002. – 132 с. – Текст : непосредственный.
 16. *Смирнова, М.* Работа над фортепианными сонатами Бетховена (на материале редакции Артура Шнабеля) : учебное пособие для средних и высших музыкальных учебных заведений. – М.: Классика-XXI, 2011. – 122 с. – Текст : непосредственный.
 17. Секреты фортепианного мастерства. Мысли и афоризмы выдающихся музыкантов / М.: Классика-XXI, 2004. – 65 с. – Текст : непосредственный.
 18. *Фейнберг, С.* Пианизм как искусство / С. Фейнберг. – М.: Классика-XXI, 2009. – 231 с. – Текст : непосредственный.
 19. *Шмидт –Шкловская, С.* О воспитании пианистических навыков / С. Шмидт-Шкловская. – М.: Классика-XXI, 2007. – 96 с. – Текст : непосредственный.
 20. Тимакин, Е. Воспитание пианиста. / Е. Тимакин. – М.: Классика-XXI, 2010. – 165 с. – Текст : непосредственный.
 21. *Нейгауз, Г.* Об искусстве фортепианной игры. / Г. Нейгауз. – М.: Классика-XXI, 2010 – 254 с. – Текст : непосредственный.

9.3 Репертуарный список произведений для фортепиано

Сонаты для скрипки и фортепиано:

Барток Б. Соната №1 (1921 г.), Соната №2 (1923 г.)
Бах И. С. Сонаты
Бетховен Л. Сонаты
Брамс И. Сонаты
Вебер К. Сонаты
Гайдн Й. Сонаты
Григ Э. Сонаты
Дебюсси К. Соната
Денисов Э. Соната
Корганов Т. Соната
Корелли А. Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано
Косенко В. Соната
Крейн Ю. Сонаты: №№ 1,2
Кусс М. Соната №1
Лаурушас В. Соната
Леман А. Сонаты: №№ 1,2
Левитин Ю. Сонаты: №№ 1,2
Мартину Б. Сонаты: №№ 1,2,3
Мендельсон Ф. Соната (фа минор)
Мессиан О. Тема с вариациями
Метнер Н. Сонаты
Мильман М. Сонаты: соч.14, соч.30
Моцарт В. А. Сонаты
Мясковский Н. Соната
Нечаев В. Соната
Николаев А. Соната (соч. 18)
Николаева Т. Сонатина (соч. 15)
Онеггер А. Соната № 2
Прокофьев С. Сонаты: №№ 1,2
Пирумпов А. Соната
Пуленк Ф. Соната
Равель М. Соната
Регер М. Сонаты: соч.: 1,3,72,84,122,139
Сен-Санс К. Сонаты: соч.75, соч. 102
Стравинский И. Концертный дуэт
Танеев С. Соната
Уствольская Г. Соната
Фейнберг С. Соната
Форе Г. Соната
Франк С. Соната
Хиндемит П. Сонаты

Чайковский Б. Соната
Шебалин В. Соната
Шимановский К. Соната
Шнитке А. Сонаты, Сюита в старинном стиле
Шостакович Д. Соната
Штраус Р. Соната
Шуберт Ф. Сонатины, Блестящее рондо Дуэт, Фантазия
Шуман Р. Сонаты
Эйгес О. Соната
Энеску Д. Сонаты
Эшпай А. Сонаты
Юхансен Д. Соната
Яцевич Ю. Соната

Сонаты для альты и фортепиано:

Бах И.С. Сонаты:
Боуэн Й. Соната
Брамс И. Сонаты
Буцко Ю. Соната
Василенко С. Соната
Вивальди А. Сонаты
Винклер А. Соната
Геништа И. Соната
Глинка М. Неоконченная соната
Головин А. Соната-Breve
Корганов Т. Соната
Макаров Е. Соната
Мартину Б. Соната №1
Мийо Д. Соната №1
Мясковский Н. Соната №2 (перелож. для альты В. Борисовского)
Онеггер А. Соната
Рубинштейн А. Соната
Степанова В. Соната
Ткач З. Соната
Фрид Г. Соната
Хиндемит П. Соната
Шебалин В. Соната
Ширинский В. Соната
Шостакович Д. Соната

Сонаты для виолончели и фортепиано

Барбер С. Соната

Бах И.С. Сонаты
Бетховен Л. Сонаты, Вариации на тему Генделя, 7 вариаций на тему из оперы Моцарта «Волшебная флейта», 12 вариаций на тему из оперы Моцарта «Волшебная флейта»
Брамс И. Сонаты
Бриттен Б. Соната
Вайнберг М. Соната
Гречанинов А. Соната
Григ Э. Соната
Губайдулина С. Соната
Дебюсси К. Соната
Денисов Э. Соната
Евсеев С. Драматическая соната
Кабалевский Д. Соната
Капп Э. Соната
Клюзнер Б. Соната №1
Кодай З. Сонатина, Соната
Крейн Ю. Соната-поэма №2
Лаурушас В. Соната
Левитин Ю. Соната
Леман А. Сонаты
Мансурян Т. Соната
Мартину Б. Сонаты
Мендельсон Ф. Сонаты, Концертные вариации
Мильман М. Соната
Мирзоян М. Соната
Мясковский Н. Сонаты

Онеггер Н. Соната
Прокофьев С. Баллада, Соната
Рахманинов С. Соната
Регер М. Сонаты
Рубинштейн А. Соната
Сен-Санс К. Соната
Форе Г. Сонаты
Хачатурян К. Соната
Хиндемит П. Сонаты
Чайковский Б. Соната
Шебалин В. Соната
Шнитке А. Соната
Шопен Ф. Соната
Шостакович Д. Соната
Штраус Р. Соната
Эйгес О. Соната

Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
Алябьев А. Трио
Аренский А. Трио (d-moll, f-moll)
Бабаджанян А. Трио
Бетховен Л. Трио
Брамс И. Трио: H-dur (вторая редакция) (соч. 8); Es-dur (для фортепиано, скрипки и волторны (или альты, или виолончели, вторая редакция)) (соч. 40); C-dur (соч. 87); c-moll (соч. 101); a-moll (для фортепиано, кларнета (или альты, или скрипки, или виолончели)) (соч. 114)
Вайнберг М. Трио
Василенко С. Трио
Вебер К. Трио для флейты, фагота (виолончели) и фортепиано
Гайдн Й. Трио
Гедике А. Трио
Гнесин М. Трио
Гречанинов А. Трио
Гуммель И. Трио
Дворжак А. Трио
Денисов Э. Трио
Дебюсси К. Трио
Ипполитов-Иванов М. Вариации Соль мажор
Казелла А. Сицилиана и Бурлеска
Катуар Г. Трио фа минор
Клюзнер Б. Трио
Книппер Л. Трио №1
Крейн М. Драматическое трио
Лало Э. Трио
Мендельсон Ф. Трио
Мирзоев М. Трио
Моцарт В.А. Трио
Равель М. Трио
Рахманинов С. Элегическое трио (g-moll), Трио d-moll («Памяти великого художника»)
Регер М. Трио
Римский-Корсаков Н. Трио
Рубинштейн А. Трио
Салманов В. Трио
Свиридов Г. Трио
Сен-Санс К. Трио
Сметана Б. Трио
Танеев С. Трио
Франк С. Трио
Чайковский П. Трио
Шебалин В. Трио
Шопен Ф. Трио

Шостакович Д. Трио
Шуберт Ф. Трио
Шуман Р. Трио

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Операционная система MS WINDOWS (7, XP)

Офисный пакет Libre Office

Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)

Базы данных –Консультант плюс

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Наличие классов для индивидуальных занятий, каждый из которых оснащен 2-мя инструментами (рояль, фортепиано).
2. Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
3. Концертный зал, с концертными роялями и звукотехническим оборудованием.
4. Фонотека.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение игре на фортепиано возможно только для лиц с нарушением зрения или с его отсутствием (слабовидящих или невидящих студентов). Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания. Исходя из доступности занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются специальные методы обучения: ноты с укрупненным шрифтом, чтение нотного текста по Брайлю, выучивание произведения по слуху.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Список ключевых слов

Авторский текст
Агогика
Аккомпанемент

Аккорд
Акустика
Ансамбль

Аппликатура
Артикуляция
Барокко
Гармония
Главная партия
Глиссандо
Группетто
Диапазон
Диминуэндо
Динамика
Дирижер
Диссонанс
Жанр
Заключительная партия
Звукоизвлечение
Интерпретация
Интонация
Каденция
Кантилена
Клавир
Ключ альтовый
Ключ басовый
Ключ скрипичный
Ключ теноровый
Кода
Колорит
Композиция
Консонанс
Концерт
Концертмейстер
Крещендо
Кульминация
Легатиссимо
Легато
Лейтмотив
Маркато
Мартелато
Мелодия
Модуляция
Настройка
Нон легато
Нюансировка
Образ музыкальный
Партитура
Пиано

Пианиссимо
Пиццикато
Побочная партия
Полифония
Портементе
Портато
Регистр
Речитатив
Разработка
Репертуар
Репетиция
Реприза
Рефрен
Связующая партия
Скерцо
Сфорцандо
Соло
Солист
Сонатное аллегро
Стаккато
Стаккатиссимо
Сюита
Тематизм
Тембр
Темп
Тенуто
Трактовка
Транскрипция
Трансформация
Трель
Тремоло
Тутти
Фактура
Фермата
Фонизм
Фантазия
Форте
Фортиссимо
Форшлаг
Фраза
Фразировка
Цезура
Штрихи

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Методика преподавания профессиональных дисциплин

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки:

«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

Квалификация выпускника:

Магистр

Формы обучения: очная, заочная

Форма обучения:

очная, заочная

Кемерово, 2023

*Составитель:
Протасова Н.Г.,
доцент*

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины.....	5
4.2. Структура дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	7
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии... ..	11
5.1 Образовательные технологии.....	11
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	12
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся	11
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР.....	11
6.2. Примерная тематика рефератов / курсовых работ / учебных проектов... ..	12
7. Фонд оценочных средств.....	15
7.2. Примерные темы рефератов.....	16
7.3. Оценочные средства.....	16
7.4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности).....	16
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины... ..	17
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
9.1. Основная литература.....	18
9.2. Дополнительная литература.....	19
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»... ..	24
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	25
11. Список ключевых слов.....	26

ВВЕДЕНИЕ

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины должно стать:

- комплексное развитие личностных качеств и профессиональных умений будущего педагога-музыканта;
- его музыкальных и общих способностей;
- педагогического и исполнительского мастерства;
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам музыкального образования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в часть цикла дисциплин, формируемую участниками образовательных отношений, тесно связана с общегуманитарными, музыкально-теоретическими дисциплинами, музыкально-историческими дисциплинами.

Для освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» необходимы знания, умения, сформированные в результате изучения студентами музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин профессионального цикла, изученных в средних учебных заведениях (музыкальный колледж, педагогический колледж), служит основой для изучения дисциплин музыкально-исторического цикла, определяющих подготовку магистра в области музыкального искусства. Также знания обучающихся, приобретенные в процессе изучения данной дисциплины, впоследствии будут необходимы в реализации следующих практик: лекторской, педагогической, научно-исследовательской и преддипломной.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.	ОПК-3.1. Знать основные положения и методы психолого-педагогических наук; теорию музыкальной педагогики и психологии музыкальной деятельности; актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования.	ОПК-3.2. Уметь использовать комплекс общепедагогических знаний в своей педагогической деятельности; соотносить психолого-педагогические знания со своей музыкальной деятельностью.	ОПК-3.3. Владеть навыком систематизации знаний по музыкальной педагогике для планирования своей работы.
ПК-4 способность и готовность преподавать	ИДПК-4.1. Знать: Осуществляет подготовку и	ИДПК-4.2. Уметь: Организует самостоятельную	ИДПК-4.3. Владеть: Проводит в

<p>профильные дисциплины (модули) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях</p>	<p>проведение учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки музыкально-инструментального искусства</p>	<p>Работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки музыкально-инструментальное искусство</p>	<p>процессе промежуточной и итоговой аттестации оценку результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлению подготовки музыкально-инструментальное искусство</p>
<p>ПК-5 способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования</p>	<p>ИДПК 5.1. Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - образование - воспитание, обучение; - технологии обучения и воспитания) и особенности их проявления в профессиональном образовании; - специфику и закономерности личностного и профессионального развития субъектов образовательной и профессиональной деятельности; - ценностные основы образования и профессиональной деятельности. 	<p>ИДПК 5.2. Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать индивидуальный профессионально-образовательный маршрут в контексте непрерывного профессионального образования; - организовывать проведение социологических и педагогических исследований, связанных с задачами оптимизации образовательного процесса, научно-производственной и производственной деятельности; - анализировать потребности субъекта профессионального образования в соотношении с требованиями ФГОС и профессионального сообщества. 	<p>ИДПК 5.3. Владеть:</p> <p>способами работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами (документами) относящимися к учебной и воспитательной деятельности обучающихся.</p>
<p>ПК-6 способность и готовность</p>	<p>ИДПК 6.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы 	<p>ИДПК 6.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> производить отбор 	<p>ИДПК 6.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> методами

разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения	научно-прикладных исследований, применяемых в системе профессионального образования; - основные формы, методы, приёмы профессионального образования; - содержание, функции, педагогической деятельности, основные компоненты профессионально-педагогической культуры.	содержания учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС, потребностями и возможностями субъектов образовательного процесса;	разработки и составления программной, учебно-методической документации для обеспечения преподавания учебных дисциплин
--	---	---	---

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, академических час. В том числе 66 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 22 часа – практические, 72 час. - самостоятельной работы обучающихся.

49 часов (90%- лекционных, 20% - практических) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

Тематический план для студентов дневной формы обучения:

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	индив. занятия		
	2	3	4		7	8	
.	Теоретический анализ специфики развития музыкальных способностей студента-пианиста		15/10*	3/1*		Лекция-дискуссия (10часа); case-study (1 час).	18

	Развитие музыкальных способностей в процессе учебно-исполнительской деятельности		15/10*	3/1*		Лекция-дискуссия (10 часа); case-study (1 час).	18
	Стилевой подход при игре на фортепиано		20/25*	16/2*		Лекция-дискуссия (25 часа); case-study (2 час).	36
	Всего часов в интерактивной форме:		45	4			
	Итого		50	26			7 2

*помечаются часы на интерактивные формы обучения

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
	<i>Раздел 1. Теоретический анализ специфики развития музыкальных способностей студента-пианиста Тема 1.1. Развивающее обучение как центральная идея фортепианно-исполнительской подготовки будущего педагога-музыканта. Тема 1.2. Теоретико-методологические основы развития способностей Тема 1.3. Психолого-педагогические основы развития музыкальных способностей.</i>	ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Проверка конспектов; проверка ключевых понятий; оценка знаний студентов в дискуссии в ходе лекции и практических заданий; тестовый контроль
	<i>Раздел 2. Развитие музыкальных способностей в процессе учебно-исполнительской деятельности Тема 2.1. Музыкальный слух (мелодический, гармонический, тембро-динамический, полифонический). Тема 2.2. Музыкальный ритм. Тема 2.3. Музыкальная память.</i>	ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Проверка конспектов; проверка ключевых понятий; оценка знаний студентов в дискуссии в ходе лекции и практических заданий; тестовый контроль

	<p><i>Тема 2.4. Музыкальное мышление</i></p> <p><i>Тема 2.5. Чтение с листа (общая характеристика чтения с листа, теоретическая модель чтения).</i></p> <p><i>Тема 2.6. Охват формы музыкального произведения.</i></p> <p><i>Тема 2.7. Музыкальное воображение</i></p> <p><i>Тема 2.8. Интерпретация музыкального произведения.</i></p>		
			1 семестр - зачет
	<p><i>Раздел 3. Стилевой подход при игре на фортепиано</i></p> <p><i>Тема 3.1. Стилевой подход в музыкальной педагогике (становление понятия «стильного исполнения», стилиевой подход в практике педагогов-пианистов).</i></p> <p><i>Тема 3.2. Стилъ как эстетическая категория (категория стилия в музыкальном искусстве, аспекты изучения музыкального стилия).</i></p> <p><i>Тема 3.3. Практическая реализация стилиевого подхода в обучении фортепианной игре (Принципы построения методики стилиевого подхода, методика реализации стилиевого подхода в классе фортепиано).</i></p>	ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6	Проверка конспектов; проверка ключевых понятий; оценка знаний студентов в дискуссии в ходе лекции и практических заданий; тестовый контроль
			2 семестр - экзамен

5. Образовательные и информационно-коммуникативные технологии

5.1. Образовательные технологии

В ходе слушания материала дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» предусматривается широкое использование в учебном процессе активных методов проведения занятий:

- словесные;
- наглядные;
- практические.

По степени активности и самостоятельности обучающихся:

- объяснительно-иллюстративные;
- информационные;
- частично-поисковые;
- проблемные;
- исследовательские.

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме: лекция-диалог, проблемная лекция, консультация, собеседование, реферат, экскурсия, выездное занятие, конференция.

Инновационные технологии:

- а) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;
- б) применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

Интерактивные технологии:

- круглый стол, дискуссия, дебаты;
- мозговой штурм (брейншторм, мозговая атака);
- деловые и ролевые игры;
- анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ;
- **поисковые**: исследовательский и эвристический (частично-поисковый).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают: электронные презентации, различного рода изображения (иллюстрации, нотный материал), ссылки на учебно-методические ресурсы (интернет) и др. В процессе изучения учебной дисциплины студенту важно усвоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки. При освоении указанной дисциплины применяются интерактивные элементы: задания, тесты, семинары и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов.

При освоении студентами дисциплины подготовка ответов на вопросы используется как одно из основных средств объективной оценки знаний.

Применение электронных образовательных технологий предполагает размещение их на сайте электронной образовательной среды КемГИК по адресу <http://edu/kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

- Методические указания для самостоятельной работы студентов
- Темы рефератов
- Вопросы для подготовки к экзамену
- Список рекомендуемой литературы

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа студента является важнейшей частью освоения дисциплины. Она предполагает самостоятельное закрепление лекционного материала и подготовку к практическим занятиям. Студенту необходимо разработать режим занятий, позволяющий последовательно и систематически изучать методическую литературу, не откладывая решение этой задачи на сессию. В связи с этим студент должен выбрать удобную для себя форму фиксации и систематизации учебно-методического материала. Одним из способов может быть работа на электронных носителях. Так, например, флеш-накопитель, который может обеспечить не только хранение первоисточников в электронном виде, но и возможность черновой работы над конспектами лекций по данной дисциплине.

При слушании лекционного материала дисциплины «Методики преподавания профессиональных дисциплин» студентам вуза рекомендуется следующее:

1. Научиться выделять из основных исполнительских средств наиболее сложный компонент, который чаще всего может возникнуть на начальном этапе обучения, и в дальнейшем найти правильный способ устранения данных проблем.
2. Необходимо привлечение записей исполнения произведений разных стилей с последующим анализом в зависимости от конкретной темы лекционного занятия.
3. Необходимо использовать фрагменты видеозаписей уроков опытных преподавателей музыкальных школ, училищ и колледжей, чтобы наблюдать над процессом работы над звуком, техникой и др.
4. Целесообразно прослушивание и сравнительный анализ записей лучших исполнителей с целью выявления особенностей интерпретации.
5. Для подготовки студентов к практическим занятиям возможно использование учебно-методических озвученных пособий.
6. В целях более полного раскрытия тем, связанных с проблемами интерпретации, используются записи концертов педагогов и студентов кафедры (в том числе, выпускных государственных экзаменов), педагогические комментарии к музыкальным сочинениям, доклады и лекции ведущих педагогов.

Особенностью дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является привлечение широкого круга информации. Один из ее источников – собственный исполнительский опыт. Содержание курса призвано подготовить начинающего преподавателя к педагогической деятельности, вооружить его как универсальными средствами общения, так и знаниями в области психологии и специфическими профессиональными навыками.

Студент должен уметь организовать процесс обучения с учетом характера, возраста, психологических особенностей и уровня подготовки ученика музыкальной школы, колледжа. Для этого необходимо научиться планировать развитие профессиональных навыков, в совершенстве владеть приемами обучения и знать музыкально-педагогический репертуар. Кругозор и знание основ педагогики и психологии поможет студенту как будущему педагогу правильно выбрать средства и приемы при работе с учениками различной одаренности, профессиональных перспектив, возраста и характера. Знание педагогического репертуара позволит наилучшим образом выявить сильные стороны каждого ученика и с наименьшими трудностями преодолеть слабые. Кроме того, студент должен владеть навыками методического разбора того или иного произведения.

Хорошо усвоенный и осмысленный методический материал оказывает влияние и на собственную исполнительскую деятельность студента. Ведение конспекта по всем темам дисциплины поможет в будущем подготовиться к экзамену и послужит памяткой в будущей профессиональной деятельности. Каждый обучающийся должен представить реферат на самостоятельно и свободно выбранную тему из пройденного курса. Реферат должен отражать собственное отношение обучающегося к обсуждаемым вопросам, а также изложение различных мнений педагогов, музыкантов и композиторов. При цитировании обязательны ссылки на литературу с указанием места и времени издания, не менее двух-трех названий. Задача письменной работы – научить студентов работе с литературой и творческому, системному ее осмыслению, способствовать выработке навыка связного изложения своих мыслей и наблюдений.

Помимо написания рефератов в качестве самостоятельной работы, студентам может быть предложен методический анализ произведений педагогического репертуара и обзор прочитанной литературы. Важнейшим фактором обучения методике преподавания является взаимосвязь методики (теоретический курс) и педагогической практики, в которой должны находить применение знания, полученных в курсе лекций по методике.

Значение практики наблюдения состоит в ознакомлении с методами работы опытных преподавателей, усвоении определённых способов объяснения материала, выработанных в результате плодотворной педагогической деятельности. Студенты могут

наблюдать со стороны, как меняет свою педагогическую тактику преподаватель по направлению подготовки, работая с учениками музыкальных школ, отличающимися друг от друга по возрасту, характеру, способностям, отношению к музыке и т.д. Приобретение наглядного опыта, изучение педагогических методов педагогов со стажем может в будущем стать надёжной опорой для начала собственной педагогической практики молодого специалиста.

Разбор уроков может иметь характер двустороннего анализа: самоанализ студента-практиканта и оценка проведения занятия преподавателем-консультантом. Огромную пользу приносит совместное обсуждение выступлений учеников, определение соответствующих выводов для продолжения работы, изменения её характера в связи с переключением на новые задачи и требования.

В плане урока должны быть предусмотрены:

- содержание темы урока;
- основные и конкретные задачи в изучении материала;
- методы работы над техническими трудностями;
- художественные особенности изучаемых произведений;
- распределение времени урока по различным разделам работы.

План методического анализа произведений педагогического репертуара

1. Общая характеристика стиля произведения.
2. Краткая история создания (сведения о композиторе, творческом периоде создания сочинения, является ли сочинение оригинальным для данного инструмента или переложением и т.п.).
3. Определение жанра произведения.
4. Темпово-образная характеристика.
5. Постановка художественных задач.
6. Анализ технических сложностей и способы их преодоления.

Примерная характеристика ученика.

1. Общий уровень развития. Возраст ученика. Психологические особенности, быстрота реакции, отношение к музыке и занятиям.
2. Специальные музыкальные данные. Эмоциональная отзывчивость. Уровень музыкальных данных - слуха, ритма, памяти. Соответствие исполнительского аппарата ученика данному музыкальному инструменту, степень приспособляемости к инструменту. Творческое воображение. Технические данные.
3. Выполнение намеченного плана работы.
4. Анализ работы дома и в классе. Собранность и внимание, работоспособность, интерес к занятиям. Регулярность, умение заниматься дома самостоятельно. Степень грамотности при разборе. Быстрота освоения музыкального произведения.
5. Наличие художественного воображения, творческой инициативы и уровень технического развития ученика.
6. Выводы. Недостатки в развитии и способы их преодоления. Задачи на ближайший период обучения.

К экзамену студенты должны подготовить примерную рабочую программу по дисциплине (определяется совместно с преподавателем). За основу образца РПД берется макет РПД, актуальный на данное время, и может меняться в связи с изменениями ФОС.

7. Фонд оценочных средств.

Контроль знаний осуществляется в форме зачета по окончанию 1 семестра, где магистрант защищает реферат.

№ п/п	Тема занятия	ПК -6
1	Теоретический анализ специфики развития музыкальных	+

	способностей студента-пианиста	
2	Развитие музыкальных способностей в процессе учебно-исполнительской деятельности	+
3	Стилевой подход в обучении игре на фортепиано.	+

Также с целью определения полноты и прочности знаний обучающихся, умения применять полученные знания на практике, а также для выявления навыков самостоятельной работы с учебной литературой предусмотрено написание примерной рабочей программы дисциплины.

7.2. Примерные темы рефератов

1. Фортепианная подготовка учащихся в аспекте теории развивающего обучения.
2. Теоретико-методические разработки в области развивающего обучения.
3. Роль эмоционального компонента в обучении игре на фортепиано.
4. Основные направления развития учащихся-музыкантов.
5. Основные положения и психолого-педагогические установки студента и преподавателя в учебной и педагогической деятельности.
6. Основные проблемы музыкально-исполнительского ритма.
7. Психологическая структура модели чтения с листа.
8. Механизмы и коды чтения нотного текста.
9. Исполнительский стиль в фортепианном искусстве XX века.
10. Исполнительский стиль в фортепианном искусстве рубежа XX-XXI вв.

7.3. Оценочные средства

- Защита реферата на зачете;
- Подготовка РПД к экзамену.

7.4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе данного профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по профессиональному модулю предполагает в первом семестре – зачёт, завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена во втором семестре.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Предмет «Методика преподавания профессиональных дисциплин» - один из важных в образовательном процессе студента вуза. Основная задача педагога – подготовить специалиста, обладающего музыкально-исполнительскими навыками, к самостоятельной профессиональной исполнительской и педагогической деятельности. Студент должен научиться ориентироваться в проблемах музыкального исполнительства, делать исполнительский анализ произведения, используя разные источники музыкальной информации, сформировать собственную идею в контексте времени.

Предмет охватывает большой комплекс вопросов, в которых должен ориентироваться студент:

1. Музыкальное исполнительство как историко-культурное явление (становление и развитие исполнительства и его культурные функции).
2. Музыкальное исполнительство как вид деятельности. Основы художественной интерпретации.
3. Основные этапы развития исполнительского искусства.
4. Основные принципы исполнения музыки различных эпох: барокко, классицизма, романтической музыки, музыки XX века, современной музыки, джазовой музыки.
5. Интерпретация музыки различных стилей.
6. Проблемы закрепления исполнительской интерпретации.
7. Выдающиеся исполнители прошлого и наших дней
8. Современные проблемы исполнительского искусства.
9. Особенности исполнения музыки различных стилей, эпох, школ, направлений.
10. Отношение исполнителя к нотному тексту.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Акуленко, А. Л. Особенности исполнения I части фортепианной сонаты e-moll А. К. Глазунова / Анна Леонидовна Акуленко, Н. Г. Протасова //Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : сборник научных статей / ред. кол.: А. В. Шунков (гл. ред.), В. Д. Пономарев, Л. Ю. Егле; сост. и науч. ред. И. Г. Умнова. - Кемерово : КемГИК, 2017. - Вып. 4. - С. 165-173
2. Василенко, А. В. Музыкально-творческая школа как система подготовки кадров в сфере культуры и искусств (на примере инструментального исполнительства) / А. В. Василенко // Традиционная культура и фольклорное наследие народов России : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию КемГУКИ (Кемерово, 9-10 октября 2014 г.). - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - С. 87-92
3. Лисименко, А. С., Протасова, Н. Г. Фортепианный ансамбль: практикум / А. С. Лисименко, Н. Г. Протасова ; Кемеровский государственный институт культуры.- Кемерово: КемГИК, 2020. - Текст : непосредственный.
4. Лисименко, А. С. Особенности авторского стиля во второй фортепианной сонате Д. Шостаковича / А. С. Лисименко // Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : сборник научных статей. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - Часть 1. - С. 129-136 ББК 85
5. Дятлов, Д. А. Фортепианная интерпретация: образ, метод, стиль : монография / Д. А. Дятлов. — Самара : СГИК, 2020. — 229 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162933> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.

6. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие / науч. ред. Т. С. Паниотова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1989-0. - ISBN 978-5-91938-234-8
7. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие. - 4-е изд., испр. . - Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2014. - 320 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0334-9

9.2. Дополнительная литература

8. Агакова, А. Л. Развитие пианистических навыков на начальном этапе обучения : учебно-методическое пособие / А. Л. Агакова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2015. — 106 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138898> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
9. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3 : учебник для спо / А. Д. Алексеев. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 288 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/154620> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
10. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие / А. Д. Алексеев. — 7-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 280 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/175489> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
11. Байбикова, Г. В. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие / Г. В. Байбикова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 106 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615715> (дата обращения: 06.10.2021). – Текст : электронный.
12. Бузони, Ф. Путь к фортепианному мастерству : учебное пособие : в 3 выпуск / Ф. Бузони ; под редакцией Я. И. Мильштейна. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Выпуск 3 : Выпуск 3 — 2018. — 164 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/110867> (дата обращения: 06.10.2021). —
13. Васильева, Н. В. Аспекты изучения классической и джазовой музыки в классе фортепиано : учебно-методическое пособие / Н. В. Васильева, А. В. Огородова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616449> (дата обращения: 06.10.2021). – Текст. Музыка : электронные.
14. Васильева, Н. В. Аспекты изучения классической и джазовой музыки в классе фортепиано : учебно-методическое пособие / Н. В. Васильева. — Белгород : БГИИК, 2020. — 112 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/153869> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
15. Гаккель, Л. Е. Фортепианная музыка XX века : учебное пособие / Л. Е. Гаккель. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 472 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122199> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
16. Гаккель, Л. Е. Фортепианная музыка XX века : учебное пособие / Л. Е. Гаккель. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 472 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122199> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.

17. Гермер, Г. Как играть на фортепиано : учебное пособие / Г. Гермер ; А. Н. Буховцев. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 188 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/154632> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
18. Гринес, О. В. Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала : учебно-методическое пособие / О. В. Гринес. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 44 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108396> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
19. Денисов, С. Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для домашних занятий : учебное пособие / С. Г. Денисов. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 108 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149659> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
20. Дешевов, В. М. Сонатное аллегро. Медитации. Этюды. Для фортепиано. Для учащихся музыкальных колледжей и студентов музыкальных вузов : учебное пособие / В. М. Дешевов. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 44 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2826> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
21. Дятлов, Д. А. Фортепианная интерпретация: образ, метод, стиль : монография / Д. А. Дятлов. — Самара : СГИК, 2020. — 229 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162933> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
22. Зеленкова, Е. В. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей : учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова. — 2-е изд., доп. — Казань : КГК им. Жиганова, 2016. — 104 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/180906> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
23. Каишаури, Э. Г. Методика обучения игре на фортепиано: учебно-методическое пособие / Э. Г. Каишаури, А. В. Кузнецова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. — Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. — 81 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615826> (дата обращения: 06.10.2021). — Текст : электронный.
24. Каишаури, Э. Г. Методика обучения игре на фортепиано : учебно-методическое пособие / Э. Г. Каишаури. — Белгород : БГИИК, 2020. — 81 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/153880> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
25. Кузнецова, Н. М. Курс фортепиано в вузе: практика подготовки : учебное пособие / Н. М. Кузнецова. — Уфа : УГАИ, 2020. — 252 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143218> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
26. Ле, К. Ф. Обучение игре на фортепиано. Советы ученикам и начинающим преподавателям : учебное пособие / К. Ф. Ле ; Перевод с французского и предисловие О. Михнюк. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 100 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179687> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
27. Левин, И. Искусство игры на фортепиано : учебное пособие / И. Левин ; под редакцией С. Г. Денисова ; Н. А. Александрова, С. Г. Денисов. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158909> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.

28. Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века: монография / В.П. Лозинская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. - 138 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2794-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364032>.
29. Мальцева, Е. Г. Фортепиано : учебно-методическое пособие / Е. Г. Мальцева. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2015. — 74 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/99454> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
30. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методическое пособие / составитель М. В. Шершакова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2017. — 19 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138831> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
31. Мошкарлова, Н. С. Изучение фортепианного репертуара : учебное пособие / Н. С. Мошкарлова. — Пермь : ПГИК, 2019. — 108 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155802> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
32. Наумова, Н. М. Исполнение ансамблевой литературы для фортепиано в четыре руки на примере сборника В. Гаврилина «Зарисовки» : учебно-методическое пособие / Н. М. Наумова. — Челябинск : ЧГИК, 2017. — 68 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177750> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
33. Неволина, С. П. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие / С. П. Неволина. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 148 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131231> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
34. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога : учебное пособие / Г. Г. Нейгауз. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/97097> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
35. Николаева, Н. В. Методическое пособие по общему фортепиано. Практические рекомендации начинающему преподавателю : учебно-методическое пособие / Н. В. Николаева, О. А. Алексеева. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2020. — 28 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156092> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
36. Окуневич, М. А. Концертный репертуар пианиста: учебное пособие / М. А. Окуневич. — Пермь: ПГИК, 2018. — 108 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155804> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
37. Пригодич, Е. О. Исполнительство на музыкальном инструменте: практикум / Е. О. Пригодич ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово: КемГИК, 2021. - 49 с. Текст : непосредственный.
38. Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. Упражнения для высшего развития техники : учебное пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; Перевод С. Г. Денисова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149642> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
39. Савшинский, С. И. Пианист и его работа : учебное пособие / С. И. Савшинский ; Под общей редакцией Л. А. Баренбойма. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 276 с. Режим доступа: по подписке. — URL:

- <https://e.lanbook.com/book/145998> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
40. Свистуненко, Т.А., Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе : учебно-методическое пособие / Свистуненко Т.А.. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72093> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 41. Старикова, А. В. Фортепиано: практикум / А. В. Старикова; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово: КемГИК, 2018. - 68 с. Текст : непосредственный.
 42. Стрелкова, И. А. Фортепиано : учебно-методическое пособие / И. А. Стрелкова. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2015. — 40 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/99458> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 43. Тимакин Е. Воспитание пианиста / Е. Тимакин. – Москва: Классика-XXI, 2019. – 165 с. – Текст : непосредственный.
 44. Трифонова, А. А. Звук как художественная ценность (к проблеме фортепианного звукоизвлечения) : учебно-методическое пособие / А. А. Трифонова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 22 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174037> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 45. Трофимова, Е. Н. Л. В. Николаев и его фортепианная школа : учебное пособие / Е. Н. Трофимова. — Магнитогорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2019. — 68 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164898> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 46. Умнова, И. Г. Под знаком нерушимого союза науки и образования [Текст] / И. Г. Умнова // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. - 2015. - № 32. - С. 217-221
 47. Фатерина, А. В. Развитие исполнительской техники в классе фортепиано : учебное пособие / А. В. Фатерина. — Барнаул : АлтГИК, 2016. — 123 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/172636> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 48. Фортепиано. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке: практикум : учебное пособие / составитель А. В. Фатерина. — Барнаул : АлтГИК, 2020. — 86 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/172639> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 49. Фортепианные сонаты Ф. Шуберта в современном педагогическом репертуаре : учебное пособие. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 98 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/66272> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 50. Хайбуллина, Р. Ф. Краткий курс развития фортепианного искусства : учебное пособие / Р. Ф. Хайбуллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2011. — 48 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/49596> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
 51. Хмельницкая, О. Н. Методика обучения игре на фортепиано в России – история и современность: учебное пособие / О. Н. Хмельницкая, Н. В. Васильева ; Белгородский государственный институт искусств и культуры, Факультет музыкального творчества. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615785> (дата обращения: 06.10.2021). – Текст : электронный.
 52. Холопова, В.Н. Феномен музыки: монография / В.Н. Холопова. - Москва: Директ-

- Медиа, 2014. - 384 с. Университетская библиотека online. Режим доступа: ISBN 978-5-4458-6481-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073>
53. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена : учебное пособие / К. Черни ; перевод с немецкого Д. Е. Зубов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 128 с. Режим доступа: по подписке. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2011> (дата обращения: 29.08.2021). — Текст : электронный.
54. Шамаева, Р. М. Теоретические и практические аспекты концертмейстерского мастерства : учебное пособие / Р. М. Шамаева ; Челябинская государственная академия культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2013. – 68 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492610> (дата обращения: 06.10.2021). – Текст : электронный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сайт Министерства культуры РФ, сайт Министерства образования РФ, сайт КемГИК

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
- Операционная система – MS Windows (10, 8,7,XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MSAccess)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security дляWindows
- Графическиередакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics SuiteX6
- Видеоредактор - Adobe CS6 MasterCollection
- Информационная система 1С:Предприятие8
- Музыкальный редактор –Sibelius
- АБИС – Руслан,Ирбис

- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
- Офисный пакет –LibreOffice
- Графические редакторы - 3DS MaxAutodesk (для образовательных учреждений)
- Браузеры Mozilla Firefox, InternetExplorer, Google Chrome
- Программа-архиватор -7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase5
- Среда программирования – Lazarus, MicrosoftVisualStudio
- АИБС - МАРК-SQL(демо)
- Редакторэлектронныхкурсов - Learning Content DevelopmentSystem
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe FlashPlayer
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- КонсультантПлюс

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,

- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Список ключевых слов

Агогика
Актуализация
Артикуляция
Выразительные средства исполнения
Движения игровые
Жанр
Интересы
Интонация
Ритм музыкальный
Композиция
Конструкция
Метод
Метод информационный
Метод исследовательский
Метод проблемный
Метод репродуктивный
Метод эвристический
Методика
Мышление абстрактно-логическое
Мышление музыкальное
Мышление наглядно-действенное
Мышление наглядно-образное
Ориентация на инструменте
Память двигательная
Память зрительная
Память конструктивно-логическая
Память музыкальная
Память образно-эмоциональная
Память слуховая
Понятие
Постановка рук
Потребности
Представление
Свобода мышечная
Слух внутренний
Слух гармонический

Слух мелодический
Слух музыкальный
Слух полифонический
Слух темпо-динамический
Содержание
Способности музыкальные
Стиль
Темп
Темпо-ритм
Техника исполнителя
Типы урока
Урок
Установка
Учет индивидуальных особенностей
Форма

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Квалификация (степень) выпускника:

Магистр

Форма обучения:

Очная, заочная

Кемерово, 2023

Составитель:
доцент А.В. Старикова

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции)
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1. Образовательные технологии
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
 - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР
 - 6.2. Вопросы для самоконтроля по курсу «Исполнительская интерпретация музыкального текста»
 - 6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР
7. Фонд оценочных средств
 - 7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 9.1. Основная литература
 - 9.2. Дополнительная литература
 - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Список ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Цель:

- интенсивное развитие интерпретационных умений обучающихся по созданию собственной интерпретации музыкальных произведений разных жанров в процессе творческой деятельности;

Задачи:

- активизация процесса эмоционально-образного восприятия произведений музыкального искусства;
- изучение роли интерпретационных умений в музыкальном исполнительстве.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Курс «Исполнительская интерпретация музыкального текста» входит в вариативную часть профессионального цикла. Курс «Исполнительская интерпретация музыкального текста» тесно связан с такими дисциплинами, как специнструмент, ансамбль, философия музыки.

В процессе занятий используются такие музыкально-теоретические дисциплины, как анализ музыкальных форм, история музыки. Они помогают обучающимся разобраться в закономерностях формообразования музыкальных произведений, способствует более глубокому пониманию стиля и, как результат, более полному и верному раскрытию художественного образа, заложенного композитором в конкретном музыкальном произведении.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Исполнительская интерпретация музыкального текста»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	УК-5.1. Знать современные информационные и коммуникационные технологии. УК-5.2. Уметь выбирать информацию, необходимую для своей профессиональной деятельности; классифицировать информацию, полученную в глобальных компьютерных сетях, для использования при решении профессиональных задач. УК-5.3. Владеть навыком использования современных технических средств и информационных технологий в процессе решения творческих задач.
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знать принципы осуществления музыкально-исполнительской деятельности. ОПК-1.2. Уметь анализировать свою исполнительскую деятельность. ОПК-1.3. Владеть навыком организации своей исполнительской деятельности в различных учреждениях культуры; навыком использования своего творческого потенциала, способностей для осуществления индивидуальной концертной деятельности.

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 144 часов. Из них 70 часов аудиторных занятий - 36 лекционных и 34 практических (в том числе 28 часов (40 %) в соответствии с требованиями ФГОС ВО – в интерактивных формах) и 38 часов – СРС. Для заочной формы обучения: 8 зачетные единицы, 144 часов. Из них 24 часа аудиторных занятий - 14 лекционных и 10 практических (в том числе 10 часов (40 %) в соответствии с требованиями ФГОС ВО – в интерактивных формах) и 84 часа – СРС.

4.2. Структура дисциплины

для студентов дневной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Интерактивные формы	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекц.	Практ.	СРС		
1	Музыкальное исполнение и музыкант-интерпретатор	1	2				Контрольный урок, конспекты специальной литературы.
2	Проблема субъективности и объективности исполнительской интерпретации	1	6(4*)	4 (2*)	2	Дискуссия, круглый стол	Контрольный урок. Анализ исполняемых произведений
3	Исполнительское интонирование	1	12 (4*)	12 (6*)	12	Проблемная лекция, дискуссия, круглый стол	Контрольный урок, подготовка сравнительных интерпретаций.
4	Исполнительский стиль	2	6	8 (4*)	12	Дискуссия, круглый стол	Анализ исполняемых произведений
5	Исполнительские выразительные средства и исполнительская логика интерпретации	2	8(4*)	8(4*)	10	Дискуссия, круглый стол, проблемная лекция	Анализ исполняемых произведений, подготовка сравнительных интерпретаций.
6	Психофизиологические аспекты исполнительского искусства	2	2	2	2		Контрольный урок.
	Итого: 144		36	34	38		Зачет

*аудиторные занятия в интерактивной форме

- для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Интерактивные формы	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекц.	Практ.	СРС		
1	Музыкальное исполнение и музыкант-интерпретатор	1	1		14		Контрольный урок, конспекты специальной литературы.
2	Проблема субъективности и объективности исполнительской интерпретации	1	2(1*)	1 (1*)	14	Дискуссия, круглый стол	Контрольный урок. Анализ исполняемых произведений
3	Исполнительское интонирование	1	4(3*)	2(1*)	14	Проблемная лекция, дискуссия, круглый стол	Контрольный урок, подготовка сравнительных интерпретаций.
4	Исполнительский стиль	2	3	2 (1*)	14	Дискуссия, круглый стол	Анализ исполняемых произведений
5	Исполнительские выразительные средства и исполнительская логика интерпретации	2	2(1*)	3(2*)	14	Дискуссия, круглый стол, проблемная лекция	Анализ исполняемых произведений, подготовка сравнительных интерпретаций.
6	Психофизиологические аспекты исполнительского искусства	2	2	2	14		Контрольный урок.
	Итого: 108		14	10	84		Зачет

*аудиторные занятия в интерактивной форме

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	<i>Раздел 1. Музыкальное исполнение и</i>	<i>Формируемые</i>	Практические

	<p>музыкант-интерпретатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • Область средств выражения музыканта-исполнителя. • Формирование музыкального исполнения. • Современные исполнительские средства. 	<p>компетенции: ПК-2</p>	<p>(семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
2.	<p>Раздел 2. Проблема субъективности и объективности исполнительской интерпретации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Понятие «музыкальное произведение». • Объективизм в исполнении. • Формирование творческого подхода к интерпретации. • Соотношение объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве. • Актуальность нотного текста для исполнительской практики. 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
3.	<p>Раздел 3. Исполнительское интонирование</p> <ul style="list-style-type: none"> • История формирования интонационного мышления. • Этапы изучения исполнительского интонирования. • Орнаментика. 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
4.	<p>Раздел 4. Исполнительский стиль</p> <ul style="list-style-type: none"> • Понятие «исполнительский стиль». • Общность жанра и общность стилевых признаков. • Индивидуальный стиль музыканта и господствующие стилевые тенденции эпохи. 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
5.	<p>Раздел 5. Исполнительские выразительные средства и исполнительская логика интерпретации</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выразительные средства музыкального произведения. • Коммуникативно-семантические функции исполнительских средств. • Принципы музыкально-исполнительской логики. • Закономерности взаимоотношений исполнения с авторским текстом. • Построение исполнительской формы. 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>Практические (семинарские) занятия. Контрольная точка, включающая тестовый опрос</p>
6.	<p>Раздел 6. Психологические аспекты исполнительского искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ассоциации и ассоциативные связи • Художественные представления • Двигательная форма исполнителя 	<p>Формируемые компетенции: ПК-2</p>	<p>зачет</p>

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- **традиционные** образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций, семинарских и практических занятий;
- **интерактивные** образовательные технологии

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/> .

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины

Учебно-практические ресурсы

- Практические занятия по курсу «Исполнительская интерпретация музыкального текста».

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания

Фонд оценочных средств

- Требования к зачетам и экзаменам
- Тесты

6.2. Вопросы для самоконтроля по курсу «Исполнительская интерпретация музыкального текста»:

1. Понятие исполнительской интерпретации.
2. Формирования музыкального исполнительства.
3. Современные исполнительские средства
4. Понятия «музыкальное произведение» и «музыкальный текст».
5. Формирование творческого подхода к интерпретации.
6. Соотношение объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве.
7. Интонирование: история формирования, особенности интонации в произведениях разных эпох, орнаментика.
8. Понятие «исполнительский стиль», индивидуальные особенности и стилевые тенденции разных эпох.
9. Выразительные средства музыкального произведения: объективные и субъективные.
10. Принципы музыкально-исполнительской логики.
11. Психофизиологические аспекты при исполнительской интерпретации.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Исполнительская интерпретация - неотъемлемый компонент и фактор музыкального искусства. Важно выявить общие закономерности того, например, как вообще нотный текст может превращаться в реальную музыку – каковы общие закономерности интерпретации, каковы устойчивые стороны музыкального звучания и какие выразительные возможности несут собой варианты интерпретации. Незнание этих объективных положений приводит к тому явлению, когда исполнитель сводит интерпретацию к творческому произволу и не способен обсуждать тонкости исполнительской интерпретации с объективных – а по сути, с профессиональных позиций.

Есть существенные общие для всех видов музицирования исторические особенности – своеобразие стиля, отношение к нотному тексту и импровизации, соотношение автора и интерпретатора, наконец, общий уровень исполнительской культуры, который колеблется и модифицируется от периода к периоду. Кроме того особые общие для всех музыкально-исполнительских специальностей вопросы связаны с новыми формами исполнительства, утверждающимися в настоящее время. Сосредоточить внимание на этих вопросах – важная задача обучающегося.

Сегодня фактически нет учебника, материал которого точно соответствовал направлению и названию данного курса. В ходе изучения данной дисциплины можно и нужно пользоваться пособиями по истории музыки, музыкального исполнительства, философии, эстетики.

Но тем не менее, главным источником при изучении курса будут оставаться лекции преподавателя.

Помимо теоретического материала, необходимо прослушивать музыкальные произведения на предмет сравнительной интерпретации: в исполнении разных музыкантов, разных переложений и инструментовок, на различных инструментах (если таковые имеются).

Задания для самоподготовки и организации самостоятельной работы:

- 1) вопросы самоконтроля, при изучении и обсуждении которых закрепляется основной теоретический материал курса;
- 2) практические задания, включающие как аудиторный, так и внеаудиторный режим выполнения.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

- подготовка сравнительных интерпретаций одного и того же музыкального произведения в разных исполнениях и на различных инструментах;
- анализ различных интерпретационных подходов при исполнении одного и того же произведения;
- подготовка интерпретации одного на выбор музыкального произведения из программы по специальности или ансамбля.
- тестирование.

Шкала оценивания:

- 100-60% - «зачтено»;
- ниже 60% - «не зачтено».

Образцы тестовых заданий:

1. Назовите редакторов «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха:

- а) Б.Барток
- б) К.Черни
- в) А. Шнабель
- г) Б. Муджеллини

2. Какое произведение И.С. Баха впервые исполнил Ф. Мендельсон на концертной эстраде?

- а) Токката и фуга d-moll
- б) Инвенции
- в) Страсти по Матфею
- г) Месса h-moll

3. Какова была функция автора в постинтерпретационную эпоху?

- а) как можно точнее снабдить текст исполнительскими указаниями

- б) передать послание исполнителю
- в) авторское исполнение произведения

4. Установите соответствие автора и произведения:

1) К. Штокхаузен	а) Кошачья симфония
2) П. Хиндемит	б) Струнно-вертолетный квартет
3) Дж. Кейдж	в) Ludus Tonalis
4) М. фон Швиндт	г) 4:33

5. Какой эпохе соответствует отношение к нотной записи как к схеме, которую исполнитель обязан улучшить и дополнить:

- а) интерпретационной
- б) доинтерпретационной
- в) постинтерпретационной

6. Какой вид музыкального текста изучает дисциплина «интерпретация»?

- а) графический
- б) акустический
- в) фонетический
- г) вербальный

7. Для творчества каких композиторов характерен жанр миниатюры?

- а) Шопен
- б) Бетховен
- в) Вагнер
- г) Лист

8. Какое значение не относится к понятию «интерпретация»?

- а) понимание
- б) смыслополагание
- в) толкование
- г) исследование

9. Для какого композитора соната была лабораторией симфонического творчества?

- а) Бетховен
- б) Шостакович
- в) Скарлатти
- г) Гайдн

10. В какой исполнительской эпохе произведение допускает по-настоящему множественность, даже безграничность толкований?

- а) интерпретационной
- б) доинтерпретационной
- в) постинтерпретационной

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие исполнительской интерпретации.
2. Формирования музыкального исполнительства.
3. Современные исполнительские средства
4. Понятия «музыкальное произведение» и «музыкальный текст».

5. Формирование творческого подхода к интерпретации.
6. Соотношение объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве.
7. Интонирование: история формирования, особенности интонации в произведениях разных эпох, орнаментика.
8. Понятие «исполнительский стиль», индивидуальные особенности и стилевые тенденции разных эпох.
9. Выразительные средства музыкального произведения: объективные и субъективные.
10. Принципы музыкально-исполнительской логики.
11. Психофизиологические аспекты при исполнительской интерпретации.

Произведения для сравнительного анализа интерпретаций:

1. Concerto grosso g-moll А. Корелли в интерпретации ансамбля «Галантная Европа» п/у Ф. Бьонди, Берлинского симфонического оркестра п/у Г.фон Караяна, ансамбля «Virtuosi di Roma» п/у П.Фазано.
2. «Гольдберг-вариации» И.С.Баха в интерпретации Г.Гульда, Г. Леонхардта, Г.А.Шиффа, М. Юдиной, Г. Соколова, В. Березовского.
3. Ария Керубино из оперы В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро» в исполнении К. Шеффер, Т. Берганца, Ч. Бартоли, И. Архиповой.
4. Симфония №9 Л. В. Бетховена в интерпретации В. Фуртвенглера, А. Клюитанса, К. Бема, А. Тосканини, Н. Арнокура.
5. «Крейслерина» для фортепиано Р.Шумана в исполнении В. Горовица, Р. Лупу, А. Володося, М. Плетнева, Г. Нейгауза.
6. Концерт для скрипки с оркестром П. Чайковского в интерпретации Д. Ойстраха, А-С. Муттер, В. Репина.
7. Этюды для фортепиано Д.Лигети в исполнении И.Бирет, Т.Джан, Ю.Фаворина.
8. «Плач по жертвам Хиросимы» К.Пендеревского в исполнении Б.Мадерна, К.Пендеревского, А.Вита.

Критерии оценивания:

- работа выполнена в полном объеме, даны правильные, достаточно развернутые ответы на контрольные вопросы - зачтено;
- работа выполнена не в полном объеме, даны неточные или неполные ответы на контрольные вопросы – не зачтено.

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме зачета определяются «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: продвинутый, повышенный, пороговый.

Студент раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач; владеет способами воспроизведения музыкального материала, анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов решения практико-ориентированных задач.

«Не зачтено» соответствует нулевому уровню формирования компетенций; обучающийся допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Ответ студента свидетельствует об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет понятийным аппаратом изучаемой предметной области (учебной дисциплины); студент не умеет установить связь теории с практикой; не владеет способами решения практико-ориентированных задач.

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме зачета

Уровень формирования компетенции	Оценка	Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Продвинутый, повышенный, пороговый	Зачтено	60	100
Нулевой	Не зачтено	0	59

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Курс включает в себя:

- 1) подготовку сравнительных интерпретаций одного и того же музыкального произведения в разных исполнениях и на различных инструментах;
- 2) анализ различных интерпретационных подходов при исполнении одного и того же произведения;
- 3) подготовку интерпретации одного на выбор музыкального произведения из программы по специальности или ансамбля.
- 4) тестирование.

В результате изучения курса студент должен понимать закономерности исторического развития музыки с точки зрения зоны композиторской и исполнительской компетенции, уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине, обладать навыками сравнительного анализа интерпретаций музыкальных произведений.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Баренбойм, Л. А. Фортепианная педагогика / Л. А. Баренбойм. – Москва: Издательский дом «Классика – XXI», 2007. – 192 с. – Текст : непосредственный.
2. Корто, А. О фортепианном искусстве / А. Корто. – Москва: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 252 с. – Текст : непосредственный.
3. Корыхалова, Н. П. За вторым роялем. Работа над музыкальным произведением в музыкальном классе / Н. П. Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор. Санкт-Петербург, 2006. – 552 с. с нот. – Текст : непосредственный.

9.2. Дополнительная литература:

4. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя: На материале интерпретаций выдающихся пианистов прошлого и современности / А.Д.Алексеев. – Москва: «Музыка», 1991 – 102 с. – Текст : непосредственный.
5. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс / Б.Асафьев. - Ленинград: «Музыка», 1971. – 376 с. – Текст : непосредственный.
6. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве / Н. Голубовская Ленинград: «Музыка», 1985. – 143 с. – Текст : непосредственный.
7. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога / Г. Нейгауз. Изд. 4. – Москва: «Музыка», 1987. – 240 с. – Текст : непосредственный.
8. Корыхалова Н. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике / Н. Корыхалова. - Ленинград: «Музыка, 1979. – 208 с. – Текст : непосредственный.
9. Михайлов М. Стиль в музыке / М. Михайлов. - Ленинград: «Музыка», 1981. – 260 с. – Текст : непосредственный.
10. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ / О. Шульпяков. - Ленинград: «Музыка», 1986. – 124 с. – Текст : непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<https://www.rsl.ru/> - официальный сайт Российской государственной библиотеки

<https://www.mkrf.ru/> - официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Музыкальный редактор – Sibelius
- Информационно-правовая система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Читальный зал Научной библиотеки КемГИК. Доступ к электронно-библиотечной системе вуза, содержащей учебно-методические издания по данной дисциплине.

Учебные аудитории для практических занятий, оснащенные фортепиано, компьютером.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Анализ
Гармония
Динамика
Драматургия
Жанр
Интерпретация
Интонирование
Методология
Переложение
Полифония
Стиль
Формообразование
Художественный образ

Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Концертмейстерское мастерство

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки

«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

Квалификация выпускника

«Магистр»

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2023

Составитель:
доцент
Трунов Д.О.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

бакалавриата

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

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины

4.2. Содержание дисциплины

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

9.2. Дополнительная литература

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

12. Список ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Концертмейстерское мастерство» являются: формирование высокого музыкально-исполнительского уровня и художественного мастерства, необходимого для успешной самостоятельной профессиональной деятельности в сфере музыкального исполнительства и педагогики; обеспечение всестороннего развития художественного дарования студента, совершенствование навыков ансамблевого исполнительства.

Предмет «Концертмейстерское мастерство» готовит студента к практической деятельности в оперных театрах, театрах оперетты, филармониях, вокальных, оркестровых и дирижёрских классах музыкальных учебных заведений, классах хореографии и танца. Воспитание профессиональных навыков концертмейстера сочетается с расширением его художественного кругозора и музыкальной эрудиции. Для достижения этой цели студенту необходимо воспитывать в себе творческое отношение к исполнению фортепианных партий, развивать художественный вкус, углублять понимание содержания и стиля исполняемого произведения, овладевать принципами ансамблевого исполнения, приобретать практические навыки концертмейстерской работы: чтение с листа, транспонирование, знание диапазона музыкальных инструментов и особенностей человеческого голоса.

2. Место дисциплины в структуре ООП

«Концертмейстерское мастерство» – ведущая дисциплина базовой части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Для ее освоения необходима подготовка по специальному инструменту и концертмейстерскому классу в объеме программы бакалавриата, а также знания по таким музыкально-теоретическим дисциплинам, как «Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «История исполнительского искусства», «История исполнительских стилей».

3. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен быть готов к следующим видам деятельности: музыкально-исполнительская, педагогическая, музыкально-просветительская, научно-исследовательская, организационно-управленческая.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выработать командную стратегию для достижения поставленной цели.	УК-3.1. Знать основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях. УК-3.2. Уметь планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях. УК-3.3. Владеет навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации и контроля художественно-творческой и учебной деятельности.
ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую	ИДПК-1.1. Знать: Демонстрирует техническую оснащенность исполнительского аппарата.

<p>деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов</p>	<p>ИДПК-1.2. Уметь: Владеет приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой. ИДПК-1.3. Владеть: Передает композиционные и стилистические особенности сочинения.</p>
<p>ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>ИДПК-2.1. Знать: Создает художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями. ИДПК-2.2. Уметь: Прослеживает связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра. ИДПК-2.3. Владеть: Подвергает критическому анализу исполнение сольной вокальной концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы.</p>

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 324 академических часа.

На очной форме обучения 144 часов отводится на практические индивидуальные занятия, в том числе 43 часов (30%) аудиторных занятий проводится в интерактивных формах; 144 час – на самостоятельную работу студентов; 36 часа – на подготовку к экзаменам. Дисциплина изучается в течение 4 семестров. Формы промежуточной аттестации: зачет - 2 семестр; экзамен - 4 семестр.

На заочной форме обучения тематическим планом предусмотрено 32 часа практических индивидуальных занятия, в том числе 12 часов (40%) проводится в интерактивных формах, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 283 часа – самостоятельная работа студентов; 9 часа – отведено на подготовку к экзаменам. Дисциплина изучается в течение 4 семестров. Формы промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр; экзамен – 4 семестр.

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Интер активны е формы	Формы текущего контроля (по неделям) и промеж. аттестации (по сем.)
			ОФО		ЗФО			
			Практ. занят.	СРС	Практ. занят.	СРС		
1.	Раздел 1. Работа над	1-4	15 (5*)	20	8 (3*)	28	Исполнит ельский анализ	Отчетные концертные выступления

	аккомпанементом в романсах и ариях.							Зачет - 3, Экзамен - 4
2	Раздел 2. Работа над аккомпанементом в инструментальной музыке.	1-4	16 (5*)	21	7 (3*)	28	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Академические прослушивания; Отчетные концертные выступления Зачет - 3 Экзамен - 4
3	Раздел 4. Самостоятельное разучивание и исполнение сцены из оперы, арии, романса и песен.	3	15 (6*)	20	7 (3*)	30	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Академические прослушивания; Зачет - 3 Экзамен - 4
	Подготовка к экзаменам							36
	Всего: 324 часа		144 (16*)	144	32 (9*)	283		36

*- аудиторные занятия в интерактивных формах

4.3. Содержание дисциплины

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Работа над аккомпанементом в романсах и ариях.	УК-3, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (4 семестр)
Работа над аккомпанементом в инструментальной музыке.	УК-3, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (4 семестр)
Самостоятельное разучивание и исполнение сцены из оперы, арии, романса и песен.	УК-3, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (4 семестр)

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов;
- активные и интерактивные формы, предполагающие активную позицию студентов в учебном процессе: исполнительский анализ, творческие задания - поиск художественных решений; индивидуальная интерпретация музыкального произведения.

Внеаудиторная работа предполагает посещение мастер-классов, участие в конкурсах, концертной деятельности.

Также в процессе освоения данной дисциплины желательно, чтобы были применены следующие интерактивные технологии:

- дискуссия;
- деловые и ролевые игры;
- case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают: электронные презентации, различного рода изображения (иллюстрации, нотный материал), ссылки на учебно-методические ресурсы (интернет) и др. В процессе изучения учебной дисциплины студенту важно усвоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки. При освоении студентами дисциплины подготовка практических заданий, ответов на вопросы используется как одно из основных средств объективной оценки знаний.

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены встречи с ведущими мастерами-профессионалами отечественными и зарубежными, организация мастер-классов. Предусмотрено посещение концертов с последующим анализом и их обсуждением. Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства (презентации, видеозаписи и т.п.)

Применение электронных образовательных технологий предполагает размещение их на сайте электронной образовательной среды КемГИК по адресу <http://edu/kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Материалы по дисциплине «Специальный инструмент» для организации СР обучающихся размещены в «Электронной образовательной среде» /web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

Организационные ресурсы:

- Тематический план дисциплины

Учебно-методические ресурсы:

- Методические указания для обучающихся
- Методические рекомендации для преподавателей

Учебно-справочные ресурсы:

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные:

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы:

- Рекомендуемые сборники музыкальных произведений
- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

6.2. Примерный репертуар для практических занятий и самостоятельной работы студентов по жанрам и курсам

I КУРС

Камерно-вокальные произведения

Балакирев М. «Взошел на небо», «Слышу ли голос твой», «Ты пленительной неги полна»

Бах И.С. 10 песен из книги напевов Г.К.Шемелли

Бетховен Л. «Госка разлуки», «Люблю тебя», «Воспоминание», «К надежде»

Бородин А. «Песня темного леса», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни», «Спесь»

Брамс И. «Колыбельная». «Воскресное утро», «Девичья песня», «Радость жизни».

Вебер К. «Тщетные вопросы», «Портрет», «Деревенская песня»

Верстовский А. «Старый муж»

Гайдн Й. Очень обыкновенная история. Довольство судьбой. «Будь, краса моя, смелей»

Глинка М. «Скажи, зачем». «Я люблю, ты мне твердила». Бедный певец. Сомнение. «В крови

горит». «Как сладко с тобою мне быть». «Уснули голубые». Мери
 Глиэр Р. «Сладко пел душа соловушка»
 Григ Э. Песня Сольвейг. Первая встреча. Розы. Лебедь. «Люблю тебя». В челне. Сердце
 поэта
 Дебюсси К. Чудесный вечер. Мандолина. Рождественская песнь детей.
 Ипполитов-Иванов М. Четыре провансальские песни
 Кюи Ц. «Коснулась я цветка». Царскосельская статуя. Сожженное письмо
 Левина З. Акварели. Музыкальные картинки. Романсы на стихи О. Ширази
 Лист Ф. «В любви все чудных чар полно». «Как утро, ты прекрасна». «Всюду тишина и
 покой»
 Мендельсон Ф. На крыльях песни. Зюлейка. Фиалка. Весенняя песня
 Прокофьев С. В твою светлицу. Сон. Катерина. Зелёная рощица. Чернец.
 Рахманинов С. Полюбила я. У моего окна. В молчанье ночи тайной. Отрывок из Мюссе. Я
 жду тебя.
 Римский-Корсаков Н. Восточный романс. Эхо. «На холмах Грузии». «Не ветер, вея с
 высоты». «Запад гаснет». «О чем в тиши ночей». Нимфа
 Свиридов Г. Роняет лес. Зимняя дорога. Робин
 Танеев С. Островок. «Когда, кружась». В дымке-неведимке
 Чайковский П. Из песен для детей: Весна. Мой садик. Детская песенка. «Ни слова о, друг
 мой». Страшная минута. «Нам звезды кроткие сияли»
 Шапорин Ю. «Под вечер примолкла война». «Еще томлюсь тоской желанья»
 Шостакович Д. Испанские песни. Первая встреча. День радости.
 Шуберт Ф. Юноша у ручья. К музыке. Блаженство. Жалоба девушки. Из цикла «Прекрасная
 мельничиха».
 Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Лотос, Жена вождя, «Ты, как цветок, прекрасна»,
 «Талисман». Круг песен, соч. 39: На чужбине. Альбом для юношества: Подснежник,
 Совенок, Приход весны. Посвящение
Фрагменты из опер и ораторий
 Гендель Г. Оратория «Самсон» - две арии Самсона: e-moll (№13), B-dur (№66)
 Глюк К. Опера «Орфей» - Ария Орфея «Потерял я Эвридику». Опера «Осажденная Цитера» -
 Ария Хариты
 Гуно Ш. Опера «Фауст» - Романс и куплеты Зибеля
 Даргомыжский А. Опера «Русалка» - Песня Ольги, песня Наташи
 Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро» - Ария Барбарини «Уронила, потеряла», Ария Керубино
 «Сердце волнует», Ария Сюзанны (менуэт). Опера «Бастьен и Бастьенна» - Ария Бастьенны
 Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка» - Ариозо Мизгирия, Ариетта Снегурочки. Опера
 «Царская невеста» - Ариозо Любаши. Опера «Садко» - Песня Варяжского гостя
 Танеев С. Опера «Орестея» - Ария Кассандры
 Чайковский П. Опера «Пиковая дама» - Романс Полины

II КУРС

Камерно-вокальные произведения

Балакирев М. «Когда волнуется желтеющая нива». Грузинская песня. «Догорает румяный
 закат». «Над озером». Песня золотой рыбки
 Барбер С. Маргаритки. Секреты юных дней. Часы бьют. Ноктюрн. Под ивой
 Брамс И. Воскресное утро. «Как сирень, расцветает любовь моя». Тоска по милой. Радость
 жизни. Напрасная серенада. Одиночество в поле
 Бриттен Б. В сонных озерах. Ясеновая роща
 Вагнер Р. В теплице. Скорби. Грезы. Три романса на стихи французских поэтов
 Вила-Лобос Э. Бразильская бахиана, №5
 Власов А. «Фонтану Бахчисарайского дворца»
 Вольф Г. Ночь. Одиночество. Очарованная. Садовник. Итальянские песни: «Нас даже мелочь

восхищает», «С веселой серенадой я пришел», «Прекрасен мир»
 Гаврилин В. Из немецкой тетради: Гонец, Ганс и Грета. Из русской тетради: Зима, «Сею-вею», Страдальная
 Гайдн Й. Песня пастушки. «О, нежный звук»
 Глинка М. Песня Маргариты. Попутная. Адель. Финский залив. К ней
 Григ Э. Осенняя буря. Баркарола. Весенний дождь. С водяной лилией. В вечерний час. Эрос
 Дебюсси К. Романс. Колокола. Мандолина. Фавн. Любимый сын весны
 Делиб Л. Испанская песня
 Кабалевский Д. 10 сонетов Шекспира: «Бог Купидон», «Ты – музыка». Вокальный цикл «Время» на стихи С. Маршака
 Малер Г. «Вдыхая тонкий аромат». Рейнская легенда. Воспоминание
 Метнер Н. Романсы на стихи А. Пушкина: «Лишь розы увядают», Цветок, «Я пережил свои желанья». Романсы на стихи М. Лермонтова: «У врат обители». Романсы на стихи Ф. Тютчева: «Что ты клонишь над водами».
 Молчанов К. Цикл «Из испанской поэзии» на стихи Г. Лорки
 Мусоргский М. Забытый. Колыбельная Еремушке. Сиротка. «По-над Доном сад цветет». По грибы. Цикл «Детская»: С няней. В углу. С куклой. Песни и пляски смерти.
 Мясковский Н. Романсы на стихи С. Щипачева. Цикл «Мадригал»
 Онеггер А. Колокола. Прощай. Три песни из «Русалочки» Х.К. Андерсена
 Прокофьев С. Болтунья. Чернец. Пять стихотворений А. Ахматовой
 Петров А. Цикл на стихи Дж. Родари
 Равель М. Испанская песня. Французская песня. Итальянская песня. Три песни Дон-Кихота
 Респиги О. Снегопад. Из армянских песен: Эхо, «Над гробом сына». Из шотландских песен: Волынщик, «В предвечерней мгле»
 Римский-Корсаков Н. Нимфа. «Редеет облаков». «Звонче жаворонка пенье»
 Свиридов Г. Цикл песен на стихи Р. Бернса. Цикл песен на стихи С. Есенина
 Сибелиус Я. В разлуке. Прогулка
 Стравинский И. Опера «Мавра»: Русская песня. Весна монастырская
 Страделла А. Молитва
 Тактакишвили О. Из вокальных поэм: Вечер, Город
 Танеев С. «Бьется сердце». Рождение арфы. Маска. Сталактиты. Менуэт
 Таривердиев М. Цикл на стихи Л. Мартынова. Цикл на стихи В. Маяковского
 Фалья М. де. Цикл «Семь испанских народных песен»: Мавританская шаль, Астуриана, Колыбельная
 Чайковский П. «Средь мрачных дней». «Снова, как прежде». «Благословляю вас, леса». «Уноси мое сердце». «То было раннею весной». «Погоди». «Кабы знала я». «День ли царит». «На нивы желтые»
 Шапорин Ю. Заклинание. Романсы из цикла «Далекая юность» на стихи А.Блока
 Шнитке А. Цикл на стихи М. Цветаевой
 Шоссон Э. Колибри. Время сирени. Бабочки
 Шостакович Д. Цикл «Из еврейской народной поэзии»: Колыбельная, Предостережение, «Перед долгой разлукой». «Во глубине сибирских руд» (четыре монолога)
 Штраус Р. День всех усопших. Серенада
 Шуберт Ф. Баркарола. Скиталец. Весной. Цикл «Прекрасная мельничиха». Цикл «Зимний путь». «Лебединая песня»: Двойник, Вестник любви, Серенада, Атлант
 Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Посвящение, Орешник. «Скорбит душа». Круг песен, соч. 39: Лунная ночь, Весенняя ночь. Пять стихотворений Марии Стюарт. Цикл «Любовь поэта»
 Балакирев М. Среди цветов. Песня Селима. Рыцарь. Сосна. «Приди ко мне»
 Бородин А. «Для берегов отчизны дальней». Спящая княжна. Морская царевна.
 Брамс И. Верное сердце. Ода Сафо. «Тебя забыть навеки». Девичья песня. «Звучат нежней

свиристели». «Ах, ручей, ручей мой быстрый». «В зеленых ивах дом стоит».

Бриттен Б. Обработки народных песен: «Салли Гарденс», «Пряха», «У старика пропала дочь», «Когда был я мальчонкой»

Варламов А. Песня Офелии

Власов В. Во лесах дремучих

Вольф Г. Утренняя роса. Бродячий музыкант

Гаврилин В. Из русской тетради: Калина, «В прекраснейшем месяце мае»

Глазунов А. Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад»: романс Нины

Григ Э. У моря. Сон. Монте Пинчио

Даргомыжский А. Свадьба (Фантазия). «Мой суженый, мой ряженный» (Баллада). «Ночной зефир». Старый капрал. «И скучно, и грустно». Вертоград. «Я помню глубоко»

Дворжак А. Цикл «Песни любви»: «Нам никогда не суждено», «О, как пустынно в сердце том», «Близ дома я брожу»

Делиб Л. Кукла. Вечерний час

Ипполитов-Иванов М. Две былинки. Цикл «Пять японских стихотворений». Песня золотой рыбки из поэмы М. Лермонтова «Мцыри»

Левина З. Романсы на слова С. Капутикян. Святой остров. Родник

Лист Ф. Миньона. «Как дух Лауры». Мальчик-рыбак

Мясковский Н. Цветок. К портрету. Чудный град. Побледневшая ночь. «Очарование красоты в тебе»

Прокофьев С. «В твою светлицу». Обработки народных песен: «Зеленая рощица», «Катерина», «На горе-то калина»

Раков Н. «Еще томлюсь тоской желанья». Вокализ

Рахманинов С. Апрель. «Они отвечали». «Я был у ней». «Я жду тебя». Здесь хорошо. Я опять одинок.

Римский-Корсаков Н. Гонец. Ель и пальма. Дева и солнце. «На нивы желтые». «Дробится и плещет»

Рубинштейн А. Баллада («Перед воеводой»). Ночь

Свиридов Г. Романсы на стихи А. Пушкина. Из слободской лирики: «Ой, снова я сердцем», «Мне не жаль». На стихи М. Лермонтова «Портрет NN»

Сибелиус Я. Черные розы. Алмазы на снегу

Танеев С. «В дымке-невидимке». «Люди спят». «Пусть отзвучит»

Чайковский П. «Скажи, о чем в тени ветвей». Ночь (на стихи Я. Полонского). «Не верь мне, друг». Отчего. Примирение. «Растворил я окно». «Забыть так скоро». «Я ли в поле да не травушка была». «Средь шумного бала». «Мы сидели с тобой». «Ни отзыва. Ни слова». «Хотел бы в единое слово». Песнь цыганки. «Закатилось солнце»

Шапорин Ю. «Медлительной чредой». Испанский романс. «Не одна в поле дороженька», «Ничто в полюшке не колышется»

Шостакович Д. Пять романсов на стихи Е. Долматовского

Штраус Р. «Твой взор». Завтра. Посвящение

Шуберт Ф. Смех и слезы. Утренняя серенада. Форель. Пловец. Ночь и грезы. Цикл «Прекрасная мельничиха»: В путь, Куда, Благодарность ручью, Любопытство, Мельник и ручей. «Лебединая песня»: Город, У моря, Приют, Ее портрет

Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Песня Зюлейки (A-dur). «Вдаль, вдаль». Два гренадера. Цикл «Бедный Петер»

Фрагменты из опер, кантат и ораторий

Бах И.С. Кантата №21 - Ария «Слезы, стоны». Кантата «Выбор Геркулеса» - Ария «Спи, мой любимый». Три арии из «Нотной тетради Анны Магдалины Бах»

Верди Д. Опера «Травиата» - Ария Жермона. Опера «Риголетто» - Ариозо Джильды

Глинка М. Опера «Иван Сусанин» - Сцена и ария

Гуно Ш. Опера «Фауст» - Ария Валентина

Данькевич К. Опера «Богдан Хмельницкий» - Ария Богдана Хмельницкого

Даргомыжский А. Опера «Каменный гость» - Две песни Лауры
 Массне Ж. Опера «Вертер» - Ария Вертера, Ария Шарлотты «Пусть льются эти слезы»
 Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро» - Ария Графини «Бог любви», Ария Сюзанны «Приди, мой милый друг». Опера «Дон-Жуан»: серенада Дон-Жуана
 Прокофьев С. Кантата «Александр Невский» - Песня девушки
 Пуччини Дж. Опера «Богема» - Рассказ Мими
 Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка» - Ария Снегурочки «С подружками», Каватина Берендея, третья песня Леля
 Россини Д. Опера «Севильский цирюльник» - Серенада Альмавивы
 Рубинштейн А. Опера «Демон» - Романс Демона «Я тот, которому внимала», Ария Тамары.
 Опера «Нерон» - Эпиталама
 Хренников Т. Опера «В бурю» - Песня девушки, Ария Аксины из 1 акта. Опера «Мать» - ария Ниловны
 Чайковский П. Опера «Евгений Онегин» - Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы». Опера «Пиковая дама» - Ариозо Гувернантки, Дуэт Полины и Лизы. Опера «Иоланта» - Ариозо Иоланты
 Шапорин Ю. Опера «Декабристы» - Песня Бестужева «Версты, версты». Кантата «На поле Куликовом» - Каватина Невесты
 Шебалин В. Опера «Укрошение строптивой» - Ария Катарины
 Щедрин Р. Опера «Не только любовь» - песня Маруси
 Бах И.С. «Страсти по Матфею»: ария сопрано. Месса си минор: ария альты №23, ария сопрано. Кантата «На Троицын день»: «Ликуй, мое сердце». «Рождественская оратория»: ария альты
 Бизе Ж. Опера «Кармен»: ариозо Кармен из сцены гадания, ария Хозе, ария Микаэлы
 Верди Д. Опера «Риголетто»: ария Джильды. Опера «Травиата»: первая ария Виолетты. Опера «Дон Карлос»: ария Эболи, ария короля Филиппа. Опера «Отелло»: песня Дездемоны об иве.
 Гайдн Й. Оратория «Времена года»: ария пахаря, ария Ганны
 Гендель Г. Опера «Юстиниан»: ария Ариадны. Опера «Ксеркс»: ария «Кораблик в бурном море». Опера «Роделинда»: ария Роделинды
 Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: каватина Людмилы. Опера «Иван Сусанин»: ария Сусанина «Чуют правду», каватина и рондо Антонида
 Гуно Ш. Опера «Фауст»: каватина Фауста, куплеты Мефистофеля
 Даргомыжский А. Опера «Русалка»: сцена и ария княгини, ария Мельника, каватина Князя
 Делиб Л. Опера «Лакме»: дуэт Лакме и Малики
 Массне Ж. Опера «Манон»: ария Манон
 Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»: ария Керубино «Рассказать, объяснить», три арии Фигаро. Дуэт Сюзанны и Фигаро
 Прокофьев С. Оратория «На страже мира»: Урок русского языка. Опера «Дуэнья»: ария Клары, рассказ Клары, дуэт Дуэньи и Мендозы. Опера «Война и мир»: дуэт Наташи и Сони из 1 акта, ариозо и ария Наташи
 Пуччини Д. Опера «Богема»: ария Рудольфа, вальс Мюзетты. Опера «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»): две арии Баттерфляй. Сцена Чио-Чио-сан и Сузуки. Опера «Тоска»: две арии Тоски. Две арии Каварадосси. Опера «Манон»: ария Манон
 Рахманинов С. Опера «Алеко»: рассказ старика
 Римский-Корсаков Н. Опера «Царская невеста»: ария Собакина, две арии Марфы, сцена Любаши и Бомелия. Опера «Снегурочка»: сцена таяния Снегурочки. Опера «Садко»: ария Любавы
 Россини Д. Опера «Севильский цирюльник»: каватина Розины, ария Базилио
 Рубинштейн А. Опера «Демон»: романс Демона «На воздушном океане»
 Сен-Санс К. Опера «Самсон и Далила»: две арии Далилы «Открылася душа», «Самсона в эту ночь ожидаю»

Танеев С. Опера «Орестея»: ария Клитемнестры
Хренников Т. Опера «В бурю»: ария Натальи из 2 акта, песня Леньки из 4 акта
Чайковский П. Опера «Пиковая дама»: ариозо Германа «Прости, небесное создание», ария Елецкого, ария Лизы из 6 картины (у Канавки), песенка и баллада Томского. Опера «Евгений Онегин»: ария Ленского. Ария и ариозо Онегина. Опера «Орлеанская дева»: ария Иоанны
Шебалин В. Опера «Укрошение строптивой»: дуэт Катарини и Петруччио

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

В деле воспитания музыканта-профессионала курсу «Концертмейстерское мастерство» принадлежит ведущая роль. За период обучения концертмейстерскому мастерству студенты должны изучить вокальную и инструментальную литературу начиная с композиторов эпохи барокко и заканчивая опусами современных композиторов XXI века. Усовершенствовать принципы ансамблевой игры, знать особенностями вокальных и инструментальных аккомпанементов. По разделу вокального аккомпанемента и оперно-концертмейстерской работы пройти не менее 15 романсов и песен, 6 оперных арий, один клавиш оперы и ряд произведений эскизно. По разделу инструментального аккомпанемента – не менее 4 пьес (из них две крупные формы) и ряд произведений эскизно.

В процессе обучения студенту необходимо:

- научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладевать приемами ансамблевого исполнительства, работать над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторским замыслам.
- накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и добиваясь стабильности исполнения.
- постоянно совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в целом.
- научиться анализировать музыкальное произведение, используя знания, полученные на занятиях по специальности и музыкально-теоретическим дисциплинам.
- изучать музыкальную литературу для избранного инструмента.
- изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов, проявляя профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе по истории и теории исполнительства.

Для поиска индивидуальной интерпретации произведения студенту необходимо уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения одного произведения разными исполнителями.

В концертмейстерском классе развивается и совершенствуется весь комплекс профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, принципов ансамблевого исполнительства. Темп профессионального роста обуславливается творческой инициативой и объемом самостоятельной работы студента. Развитие способности самостоятельного музыкального мышления и умения без посторонней помощи приготовить произведение к исполнению является одной из центральных задач музыкального воспитания. Поэтому так необходима правильная организация самостоятельной работы.

Формы самостоятельной работы:

- 1) ежедневные самостоятельные занятия студентов;
- 2) включение в программу зачетов и экзаменов самостоятельно подготовленных студентом произведений (сцена, ария, романс);
- 3) подготовка студентов к концертным выступлениям, участию в выездных просветительских концертах на различных площадках города;
- 4) регулярные самостоятельные занятия по чтению с листа и транспонированию, что

формирует умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте.

Очень важна самостоятельная работа студента с нотным текстом, при разборе произведения.

В данных занятиях необходимо следующее:

- уметь грамотно читать, анализировать и точно воспроизводить все темповые, ритмические, динамические обозначения;
- знать музыкальные термины;
- контролировать слухом качество своего исполнения;
- уметь применять приобретенные музыкально-теоретические знания на практике, в том числе при изучении новых произведений.

Студенту необходимо приобретать знания для самостоятельной расстановки аппликатуры, определения технических трудностей и способов их преодоления.

Таким образом, в процессе самостоятельных занятий на инструменте необходимо уделять внимание:

- воспитанию звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания;
- развитию качества правильного звукоизвлечения, как важнейшему средству музыкальной выразительности;
- овладению навыками использования грамотной, осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения;
- формированию широкого музыкального кругозора в процессе ознакомления с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов;
- развитию навыков самостоятельной работы над художественным произведением и учебно-вспомогательным материалом;
- развитию творческой активности и чувства ответственности, сознательной дисциплины и воли к преодолению трудностей.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Тема занятия	УК-3	ПК-1	ПК-2
1	Самостоятельное разучивание и исполнение сцены из оперы, арии, романса и песен.	+	+	+
2	Работа над аккомпанементом в инструментальной музыке.	+	+	+
3	Работа над аккомпанементом в романсах и ариях.	+	+	+

Формы контроля формируемых компетенций

Формируемые компетенции	Формы контроля
УК-3	Исполнение концертной программы
ПК-1	Исполнение концертной программы
ПК-2	Исполнение концертной программы

Формой отчетности являются выступления студентов на академических прослушиваниях, зачетах, семестровых, переводных и государственных экзаменах, конкурсах на лучшее исполнение различных произведений. Обязательными являются одно выступление студента в год.

По окончании каждого семестра преподавателем по данному предмету выставляется итоговая оценка на основании текущего учета знаний независимо от того, выносятся предмет на экзамен или нет.

Экзаменационные программы составляются педагогами в соответствии с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу. Для принятия зачетов, семестровых и переводных экзаменов заведующим кафедрой назначается комиссия, состоящая из преподавателей, которая обеспечивает единство критериев и требований в оценке исполнения студентом экзаменационной программы.

Важной составной частью учебного процесса является исполнительская подготовка. Это наиболее конкретная и действенная форма проверки знаний и навыков, приобретенных в классе специальности. Исполнительская подготовка развивает такие необходимые музыканту-исполнителю качества, как собранность, воля, выдержка, артистизм поведения на эстраде и включает в себя подготовку студента к выступлениям на экзаменах, зачетах, академических концертах, к участию в конкурсах, открытых концертах кафедры или классов.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Специальный инструмент»

Требования к промежуточной аттестации (зачет, экзамен) по семестрам

1. Исполнение по нотам программы на экзаменах, зачетах и академических концертах.
2. Обязательное исполнение на зачетах и переводных экзаменах 3-х произведений: ария, романс, инструментальная пьеса или часть концерта.
3. Экзаменационные программы составляются педагогами в соответствии с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу.

I курс

2 семестр: *Контрольная точка*

Старинная ария композиторов 17-18 веков, ария композиторов 19-20 веков, 3 романса повышенной трудности, часть инструментального концерта или развернутая пьеса.

II курс

3 семестр: *Зачет:*

Ария, романс, часть инструментального концерта.

4 семестр: Предварительное прослушивание программы государственного экзамена

Государственный экзамен:

Проходит в форме сольного концерта, продолжительностью не менее 35 минут. В него входят:

- старинная ария композиторов 17-18 веков,
- ария композиторов 19-20 веков,
- несколько романсов или вокальный цикл,
- часть инструментального концерта или развёрнутая инструментальная пьеса.

Критерии выставления оценки исполнению сольной программы

Оценки выставляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и на основании заключения предметной комиссии. Все оценки ставятся в зависимости от первоначальной подготовки студента.

В критерии оценки исполняемой программы входят:

1. Точность исполнения нотного текста: интонационная, темповая, метроритмическая, артикуляционная;
2. Чувство стиля;

3. Художественная трактовка произведения и степень индивидуальности интерпретации;
4. Техническая оснащенность;
5. Правильное звукоизвлечение;
6. Стабильность исполнения.

Оценка «5» - отлично, ставится, когда на экзамене студент показывает овладение навыками правильного звукоизвлечения, штрихами, свободного владения игровым аппаратом. А также полное раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемых произведений: точность прочтения музыкального текста, чистота и выразительность интонации, ритмическая точность, правильный подбор аппликатуры, соблюдение динамики, фразировки, построение формы художественного произведения.

Оценка «4» - хорошо, ставится, если в исполнении программы есть некоторые погрешности в технике не влияющие на общее впечатление от раскрытия образов исполняемых произведений.

Оценка «3» - удовлетворительно, ставится, если на экзамене студент не проявил владения техническими навыками, на уровне, предусмотренным на стадии завершения курса. Программа должна быть исполнена наизусть.

Оценка «2» - неудовлетворительно, ставится, если на экзамене студент не знает исполняемых произведений наизусть. Этот студент считается полностью неподготовленным к сдаче экзамена.

Примерное содержание вопросов к коллоквиуму определяется педагогом в ходе промежуточной аттестации. Вопросы должны быть направлены на определение уровня теоретических знаний студента по курсу специальности и отображать следующие аспекты:

- сведения о композиторе, общие знания о его творчестве;
- стилистические особенности произведения;
- формообразующие средства, особенности музыкального языка и средств выразительности;
- музыкальная терминология.

7.3. Примерные концертные программы Государственного экзамена по курсу «Концертмейстерский класс»

Концертная программа государственного экзамена по концертмейстерскому классу должна включать арию, два романса, часть инструментального концерта или развернутую инструментальную пьесу.

Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных и русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.

Примерные программы для исполнения:

1. И. С. Бах. Ария «Спи, мой любимый» из кантаты «Выбор Геркулеса»
2. П. И. Чайковский. Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта»
3. С. Рахманинов. Романсы ор.38
4. С. Барбер. Концерт для скрипки с оркестром.

1. Г. Ф. Гендель. Ария Роделинды из оперы «Роделинда»
2. Д. Пуччини. Ария Рудольфа из оперы «Богема»
3. Р. Щедрин. «Сольфеджио»
4. М. Мусоргский «Детская», вокальный цикл
5. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром 2 и 3 части.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа в концертмейстерском классе включает в себя не только техническое овладением фактурой аккомпанемента, но ещё и работу над пониманием характера, стиля, образного содержания произведения, осмысленную фразировку, знание всей партитуры и ансамблевых особенностей данного произведения.

Если это вокальный аккомпанемент, то его особенностью является сравнительно высокая степень подчинение фортепианной партии сольной, исполнение её в таких звуковых градациях, которые создают необходимые условия для наиболее полного выявления исполнительских возможностей солиста. Следует обратить особое внимание на то, что образно-эмоциональное содержание произведения раскрывается не только через музыку, но и через слово. Поэтому необходимо внимательно прочитать текст, выявляя предложения, строфы, определяя основной эмоциональный тон стиха, его смысловую кульминацию. Анализируя вокальную партию пианисту важно определить её tessitura и динамический диапазон, характер мелодии, структуру фразы, выявляя смысловые акценты и кульминации. Изучая вокальную партию, полезно научиться интонировать мелодию певца голосом с соблюдением цезур и правильной сменой дыхания, а также выразительно играть вокальную партию. Полезно проанализировать тональный план произведения, найти связь поэтического текста с появлением нового лада, модуляцией, отклонением. Наряду с этим студент должен осмыслить выбранный композитором тип фортепианной фактуры или, если композитор пользуется несколькими типами фактур, принципы их смены. Аккордовая фактура или гармоническая фигурация везде нужно искать выразительные особенности: мелодию, скрытые голоса, богатство гармонии, тембр звучания, ритмические опоры. Особое внимание следует уделить басовому голосу, осмысленное выразительное исполнение которого придаёт большую значимость, весомость партии сопровождения в целом. Исполнению сольных фортепианных фрагментов надо отнестись с большим вниманием. Вступление или прелюдия вводит в настроение, ритм и темп произведения. Роль интерлюдии по смысловой значимости достаточно разнообразна: связывающая, разделяющая, модулирующая в иное психологическое состояние, создающая инициативу и импульс для дальнейшего развития. Заключение является итогом, обобщающим идею автора, во многом определяющим оценку произведения в целом.

Изучение арии, оперной сцены или действия оперы ставит перед студентом ряд дополнительных требований: пианист должен умело сочетать концертмейстерскую чуткость с дирижёрской инициативой, уверенно устанавливая темпы, вести певца за собой, строго соблюдать активный оркестровый ритм с точным выдерживанием и снятием звуков, соблюдением пауз, акцентуации и т.д. Кроме того, нужно учиться показывать вступления, напевать партии и реплики различных действующих лиц, играть любую партию ансамбля и хора на фортепиано. Важнейшим этапом в работе над клавиром является проработка собственной партии. Так как эта партия – переложение партий оркестровых инструментов в ней возможна некоторая «непианистичность» и перегруженность фактуры. Часто возникает необходимость облегчения такой фактуры. В основном это необходимо в особо трудных октавах; терцовых, аккордовых последовательностях и репетициях. Так упрощение октав, терций и секст может состоять во введении их к одному (чаще верхнему) голосу или чередование двойных и одинарных нот. Мелодический голос или пассаж становится более удобным, если его распределить между обеими руками, аккордовые репетиции заменить разложенным повторением интервалов и т.д. Вместе с тем фортепианная партия клавира в художественном отношении должна быть максимально приближена к полноценной выразительности звучания оркестра. Богатая красочность оркестровой палитры предполагает поиски особого прикосновения к клавиатуре при озвучивании струнной, деревянной, медной групп, ударных инструментов и *tutti* всего оркестра на основе хорошего знания оркестровых звучностей.

Приступая к работе над инструментальным произведением, студенту необходимо

изучить партию солиста в мельчайших деталях, проигрывая её на фортепиано. Затем, работая над партией сопровождения, пианист должен стремиться разнообразить звучание фортепиано в соответствии с различными штрихами и другими приёмами игры солиста, а также учиться соразмерять звучность аккомпанемента с особенностями данного инструмента (тембр, сила звучности, регистр, технические возможности). Так, аккомпанируя скрипки, мера звучания фортепиано в целом может быть большей, нежели при аккомпанементе альту или виолончели. Аккомпанируя духовым инструментам, надо знать и слышать момент взятия звука и учитывать это во фразировке. Сила и яркость звучания при аккомпанементе трубе, тромбону, флейте, кларнету может быть больше, чем при аккомпанементе фаготу, гобою, валторне. Играя с флейтой важно подчеркнуть остроту звучания, а с трубой и тромбоном – их сочность и мощь.

Методика обучения чтению с листа связана с развитием не только внутреннего музыкального слуха, но и музыкального кругозора, аналитических способностей, а также зрительных навыков. Пианист за несколько минут должен мысленно охватить нотный текст, придавая особое значение линии басового голоса, представить себе форму произведения, его стиль, динамику, тональность, темп и затем начать исполнение произведения на рояле.

1. Чтение с листа аккомпанемента, в отличие от сольных фортепианных произведений, требует от студента профессионального внимания к партии солиста, что является дополнительной трудностью.
2. При чтении с листа необходимо сохранять упругий темпо-ритм, находя в любой сложной фактуре гармонические опорные точки, позволяющие сохранить единый с солистом темп.
3. Наиболее сложным для чтения с листа ансамблевой музыки является навык быстрого охвата вертикали, в результате пианист может быстро определять гармоническую логику музыкального текста.
4. Восприятие музыкального произведения по горизонтали предполагает умение быстро определять синтаксическое строение текста.
5. Чрезвычайно существенным является умение упрощать текст, избирая самое необходимое.

Здесь вполне уместно использование приёмов облегчения сложной фортепианной фактуры.

Таким образом, активный слуховой контроль партии солиста, способность дифференцировать фортепианную фактуру, быстро и чётко представлять себе главные изменения в пьесе: характера, тональности, ритма, темпа, динамики, фактуры – являются решающими условиями для успешной читки с листа.

Прежде чем начать транспонирование, необходимо зафиксировать в слуховой памяти звучание произведения в исходной тональности, понять линию мелодико-гармонического развития. Важно уяснить себе, что в случае транспонирования на полутон, составляющий интервал увеличенной примы, собственно нотные обозначения остаются прежними. Достаточно мысленно проставить другие ключевые знаки и произвести в ходе исполнения подмену случайных знаков. При транспонировании на интервал малой и большой секунды обозначение читаемых нот не соответствует их реальному звучанию на клавиатуре. Здесь решающую роль играет внутреннее слышание транспонируемого произведения, ясное осознание всех модуляций и отклонений, структуры аккордов и их расположения, интервальных соотношений и взаимосвязей, как по горизонтали, так и по вертикали. При транспонировании на терцию может быть использован облегчающий приём. При транспорте на терцию вверх - все ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были написаны в басовом, но с обозначением «на две октавы выше»; при транспонировании на терцию вниз - все ноты басового ключа читаются так, как если бы они были написаны в скрипичном, но с обозначением «на две октавы ниже».

Важно отметить, что систематические занятия по чтению с листа и транспонированию способствуют приобретению навыков, столь необходимых для профессии концертмейстера.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в

изучении материала требуют от студента применения различных подходов к изучению произведения, исходящих из оценки его интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки.

Основные требования к владению материалом:

1. В период обучения студент должен изучить большое количество музыкальных произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и форме.
2. Овладевая средствами музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой звукоизвлечения, студент должен добиваться яркого, выразительного, содержательного исполнения.
3. Студенту необходимо научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладевать приемами работы над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторскому замыслу.
4. В процессе обучения студенту необходимо накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и добиваясь стабильности исполнения.
5. Студент должен постоянно совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в целом.
6. Студенту надо научиться анализировать музыкальное произведение, используя знания, полученные на уроках специальности и музыкально-теоретических дисциплин.
7. Студенту необходимо знать музыкальную литературу для избранного инструмента.
8. Проявляя профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе по истории и теории исполнительства, студенту необходимо изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов.
9. Для поиска индивидуальной интерпретации студенту необходимо уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения одного произведения разными музыкантами.

Ведущую роль в правильной организации самостоятельной работы играют следующие элементы: регулярность занятий, последовательность занятий, сознательное и активное освоение знаний.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. *Как исполнять русскую музыку* / Сост. Ключникова Е. – М.: Классика-XXI, 2013. – 160 с. – Текст : непосредственный.
2. *Корыхалова, Н.* За вторым роялем / Н. Корыхалова. – СПб.: Композитор, 2014. – 552 с. – Текст : непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

1. *Алексеев, А.* Методика обучения игре на фортепиано. / А. Алексеев. – М.: Музыка, 1978. – 203 с. – Текст : непосредственный.
2. *Алексеев, А.* Из истории фортепианной педагогики: Хрестоматия. / А. Алексеев. – Киев, 1974. – 243 с. – Текст : непосредственный.
3. *Баренбойм, Л.* Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. / Л. Баренбойм. - Л.: Советский композитор, 1981. - 183 с. – Текст : непосредственный.
4. *Баренбойм, Л.* Путь к музицированию. / Л. Баренбойм. - Л.: Советский композитор, 1989. – 146 с. – Текст : непосредственный.
5. *Бодки, Э.* Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха. / Э. Бодки. - М.: Музыка, 1993. - 306 с. – Текст : непосредственный.
6. *Браудо, И.* Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. / И. Браудо Л.: Музыка, 1979. - 176 с. – Текст : непосредственный.

7. *Браудо И.* Полифоническая тетрадь. / И. Браудо. - М.: Музыка, 1966. - 87 с. – Текст : непосредственный.
8. *Булатова, Л.* Стилиевые черты артикуляции в фортепианной музыке XVIII и первой половины XIX вв. / Л. Булатова. - М.: Музыка, 1991. - 145 с. – Текст : непосредственный.
9. *Вопросы музыкальной педагогики.* / Сборник статей. - Вып. 1-6. - М.: 1979-1981, 1983-1985. – Текст : непосредственный.
10. *Вопросы фортепианного исполнительства.* / Сост. и ред. М.Соколов.- Вып. 1-4. – М.: 1965, 1968, 1973, 1976. – Текст : непосредственный.
11. *Вопросы фортепианной педагогики.* / Ред. В. Натансона. - Вып. 1-4. – М.: 1963, 1967, 1971, 1976. – Текст : непосредственный.
12. *Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве.* / Сост. и ред. С. Хентова. - М.-Л.: 1966. - 243 с. – Текст : непосредственный.
13. *Гат, И.* Техника фортепианной игры. / И. Гат. - М.; Музыка, 1967. - 244 с. – Текст : непосредственный.
14. *Голубовская, Н.* Искусство педализации. / Н. Голубовская. - Л.: Музыка, 1985. - 111 с. – Текст : непосредственный.
15. *Гофман, И.* Фортепианная игра. / И. Гофман. - М.: 1961. - 136 с. – Текст : непосредственный.
16. *Калинина, Н.* Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. / Н. Калинина – М.: Музыка, 1974. - 79 с. – Текст : непосредственный.
17. *Коган, Г.* Работа пианиста. / Г. Коган. - М.: 1979. - 114 с. – Текст : непосредственный.
18. *Коган, Г.* У врат мастерства. / Г. Коган. - М.: 1977. - 123 с. – Текст : непосредственный.
19. *Копчевский, Н.* Иоганн Себастьян Бах. / Вопросы фортепианной педагогики. Вып.1. Ред.-сост. В. Натансон. - М.: Музыка, 1979. - 52 с. – Текст : непосредственный.
20. *Корто, А.* О фортепианном искусстве. / А. Корто. - М.: 1965. - 134 с. – Текст : непосредственный.
21. *Корыхалова, Н.* Играем гаммы/ Н. Корыхалова. - М.: Музыка, 1995. - 79 с. – Текст : непосредственный.
22. *Кременштейн, Б.* Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. / Б. Кременштейн. - М.: 1966. - 112 с. – Текст : непосредственный.
23. *Кременштейн, Б.* Педагогика Г.Нейгауза. / Б. Кременштейн. - М.: 1984. - 134 с. – Текст : непосредственный.
24. *Лапп, Д.* Улучшаем память в любом возрасте. / Д. Лапп. - М.: 1993. - 67с. – Текст : непосредственный.
25. *Либерман, Е.* Работа над фортепианной техникой. / Е. Либерман. - М.: Музыка. – 1971, 176с. – Текст : непосредственный.
26. *Либерман, Е.* Творческая работа пианиста с авторским текстом. / Е. Либерман. – М.: Музыка, 1988. - 106 с. – Текст : непосредственный.
27. *Любомудрова, Н.* Методика обучения игре на фортепиано. / Н. Любомудрова. - М.: Музыка, 1982. - 145 с. – Текст : непосредственный.
28. *Ляховицкая, С.* О педагогическом мастерстве. / С. Ляховицкая. - Л.: Музыка, 1963. - 134 с. – Текст : непосредственный.
29. *Ляховицкая, С.* Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре. / С. Ляховицкая. - Л.: Музыка, 1975. - 97 с. – Текст : непосредственный.
30. *Майкапар, С.* Как работать на рояле. / С. Майкапар. - Л.: Музгиз, 1963. - 90 с. – Текст : непосредственный.
31. *Малинковская, А.* Фортепиано-исполнительское интонирование. / А.Малинковская. - М.: Музыка, 1990. - 78 с. – Текст : непосредственный.
32. *Мартинсен, К.* Индивидуальная фортепианная техника. / К. Мартинсен. - М.: Музыка, 1966. - 211 с. – Текст : непосредственный.

33. *Месснер, В.* Аппликатура в фортепианных сонатах Бетховена. / В.Месснер. - М.: 1962. - 96с. – Текст : непосредственный.
34. *Метнер, Н.* Повседневная работа пианиста и композитора. / Н. Мет-нер. Сост. М.Гурвич, Л.Лукомский. – М.: Музыка, 1979. - 76 с. – Текст : непосредственный.
35. *Нейгауз, Г.* Об искусстве фортепианной игры. / Г. Нейгауз. - М.: Музыка, 1988. - 211 с. – Текст : непосредственный.
36. *Николаев, А.* Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. / А.Николаев. - М.: Музыка, 1980. - 100 с. – Текст : непосредственный.
37. *Носина, В.* Символика музыки И.С. Баха. / В. Носина. - Тамбов, 1993. - 88 с. – Текст : непосредственный.
38. *Понизовкин, Ю.* Рахманинов – пианист, интерпретатор собственных произведений. / Ю. Понизовкин. - М.: Музыка, 1965. - 98 с. – Текст : непосредственный.
39. *Савшинский, С.* Пианист и его работа. / С. Савшинский. - Л.: Советский композитор, 1961. - 188 с. – Текст : непосредственный.
40. *Савшинский, С.* Режим и гигиена работы пианиста. / С. Савшинский. - Л.: Советский композитор, 1963. - 177 с. – Текст : непосредственный.
41. *Савшинский, С.* Работа над музыкальным произведением. / С. Савшинский. - Л.: Советский композитор, 1961. - 165 с. – Текст : непосредственный.
42. *Светозарова, Н., Кременштейн Б.* Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. / Н. Светозарова, Б. Кременштейн. - М.: Музыка, 1965. - 143 с. – Текст : непосредственный.

9.3. Интернет-ресурсы

1. <http://musstudent.ru>
2. <http://intoclassics.net>
3. <http://notes.tarakanov.net>
4. <http://www.twirpx.com/files/art/music/theoretic/analysis/>
5. <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis>
6. <http://classicmusicon.narod.ru/>
7. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
8. http://www.free-scores.com/index_uk.php3
9. <http://notonly.ru/classic.php>
10. <http://www.classic-music.ru/>
11. <http://www.classical.ru:8080/r/>

9.4. Программное обеспечение

Информационные справочные системы для реализации образовательного процесса в операционной системе Windows XP; пакет прикладных программ Microsoft Office с приложением Microsoft Access; интернет-браузеры: Google, Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox и др.

- Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phpopac/>
- ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru
- Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf).
- Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
- Регламент и методические указания [Текст] / А.Ш. Меркулова. – Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. – 25 с. <http://ebooks.kemguki.ru/protected/Bibliot/2013/MERKULOVA6.pdf>.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Наличие классов для групповых и индивидуальных занятий, музыкальные инструменты.
- Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
- Аудио, видеозаписи классических произведений.
- Пульты, стулья для занятий в оркестровом классе.
- Концертный зал с концертным роялем и звукотехническим оборудованием.
- Звукоизоляционные учебные аудитории для индивидуальных занятий.
- Кабинет звукозаписи с фонотекой и звукозаписывающим оборудованием.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Авторский текст	Ансамбль	Жанр
Аkkомпанемент	Аппликатура	Заключительная партия
Аkkомпанемент солисту	Артикуляция	Звукоизвлечение
Аkkомпанемент хору	Баритон	Интерпретация
Аkkомпанемент инструменталисту	Барокко	Интонация
Акустика	Бас	Каватина
Ансамбль	Весовая игра	Каденция
Аппликатура	Вокальная tessitura	Кантилена
Ария	Гармония	Клавир
Ариозо	Главная партия	Ключ басовый
Ариетта	Глиссандо	Ключ скрипичный
Агогика	Группетто	Кода
Аkkомпанемент	Диапазон	Колорит
Аkkорд	Диминуэндо	Композиция
Активность пальцев	Динамика	Консонанс
Акустика	Дирижер	Концерт
	Диссонанс	Концертмейстер

Крещендо	Лейтмотив	Меццо-сопрано
Кульминация	Маркато	Модуляция
Легато	Мелодия	Настройка
Нюансировка	Рефрен	Трактовка
Образ	Связующая партия	Транскрипция
Оркестр симфонический	Скерцо	Транспонирование
Оркестр камерный	Сфорцандо	Трель
Отклонение	Соло	Тремоло
Партитура	Солист	Тутти
Пиано	Сопрано	Фактура
Пианиссимо	Сонатное аллегро	Фонизм
Побочная партия	Стаккато	Фантазия
Полифония	Строй инструмента	Форте
Посадка	Струнные инструменты	Фортиссимо
Регистр	Сюита	Форшлаг
Речитатив	Тематизм	Фраза
Разработка	Тембр	Чтение с листа
Репертуар	Темп	Цезура
Репетиция	Тенор	Штрихи
Реприза	Тенуто	Экспозиция

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

КВАРТЕТ

Рабочая программа дисциплины

Направление: **53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»**

Профиль: **«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»**

Квалификация: **«Магистр»**

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2023

Составитель:
Андреевская И.В.,
Протасова Н.Г.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	4
4.1. Объем дисциплины	4
4.2. Структура дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины	6
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	9
5.1 Образовательные технологии	9
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения	10
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СРО).....	10
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СРО	10
6.2.1. Примерный список произведений по курсам.....	10
6.2.2. Примерный репертуар для струнного квартета.....	12
7. Фонд оценочных средств.....	15
7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	15
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	15
8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	15
9. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	16
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	17
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	17
12. Список ключевых слов.....	18

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для грамотного и художественно-содержательного исполнения музыкальных произведений различных стилей и эпох, развитие исполнительских навыков игры в струнном квартете.

2. Место дисциплины в структуре ОП

«Квартет» относится к обязательной части дисциплин. Для ее освоения необходима подготовка по специальному инструменту в объеме программы музыкального училища (колледжа). Дисциплина тесно связан с дисциплинами «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Ансамбль» и направлен на развитие практических навыков игры в струнном квартете.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Ансамбль»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
<p>УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.</p>	<p>УК-3.1. Знать основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях. УК-3.2. Уметь планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях. УК-3.3. Владеет навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации и контроля художественно-творческой и учебной деятельности.</p>
<p>ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов</p>	<p>ИДПК-1.1. Знать: Демонстрирует техническую оснащенность исполнительского аппарата. ИДПК-1.2. Уметь: Владеет приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой. ИДПК-1.3. Владеть: Передает композиционные и стилистические особенности сочинения.</p>
<p>ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных</p>	<p>ИДПК-2.1. Знать: Создает художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями. ИДПК-2.2. Уметь: Прослеживает связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра. ИДПК-2.3. Владеть: Подвергает критическому анализу исполнение сольной вокальной</p>

произведений	концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы
--------------	---

4. Объём, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 часа, в т. ч. 144 ч. (32 заочная форма обучения) – контактной работы и 144 ч. (283 заочная форма обучения) – СРС. 32 часа (10 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Интерактивные формы	Формы текущего контроля (по неделям) и промежуточной аттестации (по сем.)
			ОФО		ЗФО			
			Практ. занят./ИЗ	СРС/контроль	Практ. занят./ИЗ	СРС/контроль		
1.	Раздел 1. Изучение произведений малой и крупной форм.	1	54	54	8	72	Исполнительский анализ	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр
2.	Раздел 2. Изучение произведений крупной формы (1 ч. квартета Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена)	2	36	36	8	72	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр
3.	Раздел 3. Изучение произведений малой или одного произведения крупной формы	3	36	36	8	72	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр

	XIX века							
4.	Раздел 4. Изучение произведений малой или одного произведения крупной формы XX века	4	18	18	8	67	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр
	Всего: 324 часа		144	144	32	283	ОФО – 36 ЗФО – 9	

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
1.	Изучение произведений малой и крупной форм.	УК-3, ПК-1, ПК-2
2.	Изучение произведений крупной формы (I ч. квартета Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена)	УК-3, ПК-1, ПК-2
3.	Изучение произведений малой или одного произведения крупной формы XIX века	УК-3, ПК-1, ПК-2
4.	Изучение произведений малой или одного произведения крупной формы XX века	УК-3, ПК-1, ПК-2

Представленные требования являются обязательным минимумом, но не ограничивают инициативу обучающихся, их желание усложнить музыкальный материал. Последовательность, в которой проходит изучение репертуара, и его объем в каждом отдельном случае определяются в зависимости от индивидуальных особенностей развития магистранта, его способностей и подготовки.

5. Образовательные технологии и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии.

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- **традиционные образовательные технологии**, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов. Преподавание дисциплины включает мастер-классы приглашенных специалистов.
- **коммуникативно-диалоговые образовательные технологии**, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;
- **объяснительно-иллюстративные технологии**, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск.

Особое место занимает **использование активных методов обучения**, которые способствуют самореализации студента, в том числе участие в различных музыкальных конкурсах и фестивалях в качестве участника коллектива (квартета).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СРО

Организационные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины

Учебно-практические ресурсы

Упражнения для струнных инструментов (по видам)

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы
- Методические рекомендации для преподавателя

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Формы контроля, критерии оценок.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Тема занятия	УК-3	ПК-1	ПК-2
1.	Изучение произведений малой и крупной форм.	+	+	+
2.	Изучение произведений крупной формы (I ч. квартета Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена)	+	+	+
3.	Изучение произведений малой или одного произведения крупной формы XIX века	+	+	+
4.	Изучение произведений малой или одного произведения крупной формы XX века	+	+	+

Формы контроля формируемых компетенций

Формируемые компетенции	Формы контроля
УК-3	Исполнение программы.
ПК-1	Исполнение программы.
ПК-2	Исполнение программы.

7.2. Оценочные средства промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

Формы контроля:

- зачет по инструктивному материалу;
- академический концерт;
- зачет;
- экзамен.

Программы составляются педагогами в соответствии с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу. Для принятия зачетов, семестровых и переводных экзаменов заведующим кафедрой назначается комиссия, состоящая из преподавателей, которая обеспечивает единство критериев и требований в оценке исполнения студентом экзаменационной программы.

Важной составной частью учебного процесса является исполнительская подготовка. Это наиболее конкретная и действенная форма проверки знаний и навыков, приобретенных в классе специальности. Исполнительская подготовка развивает такие необходимые музыканту-исполнителю качества, как собранность, воля, выдержка, артистизм поведения на эстраде и включает в себя подготовку студента к выступлениям на экзаменах, зачетах, академических концертах, к участию в конкурсах, открытых концертах кафедры или классов.

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Творческая школа «Мастер-класс». Режим доступа // <http://masterclass.ru/>

Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.Classicalmusiclinks.ru/sheet_music/notes_archive/vocal_archives/s3po.html

Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://notes.tarakanov.net/>

Нотный архив России [Электронный ресурс]. - Режим доступа- <http://www.notarhiv.ru/>

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

минобрнауки.рф Официальный сайт Министерства образования и науки РФ

<http://www.spbgik.ru/> Официальный сайт Санкт-Петербургский государственный институт культуры <http://www.jazz.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

√ Библиотека: учебные программы «Методика обучения игре на фортепиано» и др., оркестровые и ансамблевые партитуры, клавиры, партии.

√ Оркестровый класс, оборудованный музыкальным инструментом, аудио-CD, MP3-, DVD-аппаратурой.

√ Видеоматериалы,

√ Пульты,

√ Кабинет звукозаписи с фонотекой и звукозаписывающей аппаратурой,

√ Концертный зал с концертными роялями и звукотехническим оборудованием,

√ Учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащенные фортепиано, роялями.

√ Учебная аудитория для занятий по классу эстрадного ансамбля,

Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе вуза, содержащей издания по данной дисциплине.

Вуз располагает необходимыми техническими средствами и программным обеспечением:

Технические средства обучения:

- для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая система, подключенный к сети Интернет.
- для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к сети Интернет
- для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет

Программное обеспечение:

- лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MSWindows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Графические редакторы- Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
- Видеоредактор - Adobe CS6 Master Collection
- Информационная система 1С:Предприятие 8
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста - ABBYYFineReader
- АБИС – Руслан, Ирбис

- свободно распространяемое программное обеспечение:

- Офисный пакет – LibreOffice
- Графические редакторы - 3DSMaxAutodesk (для образовательных учреждений)

- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
 - АИБС -МАРК-SQL (демо)
 - Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
 - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Консультант Плюс

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература

1. Булатов И. Исполнительское прочтение орнаментов в скрипичной музыке / Скрипка, альт: история, музыкальное наследие, педагогика. – Москва: ГМПИ имени Гнесеных, 1990г. – Текст : непосредственный.

2. Григорьев В., Гинзбург Л. История скрипичного искусства т.1. – Москва: «Музыка» 1990г. – Текст : непосредственный.
3. Соболева Г. Примерная программа по дисциплине «Квартетный класс» для музыкальных училищ и училищ искусств. – Москва. 2000г. – Текст : непосредственный.

12.2. Дополнительная литература

4. Белькевич С. Воспитание творческой самостоятельности студента в концертмейстерском классе / Вопросы теории и практики музыкальной педагогики. – Минск, БГК имени А.Луначарского, 1989г. – Текст : непосредственный.
5. Давидян Р. Квартетное искусство. – Москва «Музыка» 1994г. – Текст : непосредственный.
6. Дегтяренко, Е. Квартетный мир Шостаковича: анализ всех струнных квартетов композитора. – Музыкальная жизнь. – 2008. – № 11. – С. 45-47. – Текст : непосредственный.
7. Долгов, П.Н. Смычковые квартеты Бетховена / П. Н. Долгов ; ред. Б. Доброхотов. – Москва: Музыка, 1980. - 197 с. – Текст : непосредственный.
8. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / Ред.-сост. К. Х. Аджемов. – Москва: Музыка, 1979. – 168 с. – Текст : непосредственный.
9. Переверзев Н. Исполнительская интонация. – Москва: Музыка, 1989, 208. – Текст : непосредственный.
10. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. – Москва: «Классика XXI век» 2004 г. – Текст : непосредственный.
11. Синявская, Л. П. Струнный квартет в русской музыке: 1790-1860 годы. На исторических путях отечественной инструментально-симфонической культуры: научное издание / Л. П. Синявская; Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского. – Екатеринбург : [б. и.], 2004. - 289 с. – Текст : непосредственный.
12. Ямпольский А./О методе работы с учениками/ Как учить игре на скрипке/Москва «Классика XXI век» 2006 г. – Текст : непосредственный.
13. <http://old.mosconsv.ru> Примерная программа дисциплины «Квартетный класс» / сост. Шишлов А. / ФГОУ ВПО «Московская государственная консерватория им.П.И.Чайковского 2006 г.
14. <http://dic.academic.ru>

13. Список ключевых слов

Аппликатура

Аранжировка

Арпеджионе
Артикуляция
Баркарола
Вибрация
Виола
Виола да баччо
Виола да гамба
Виоль д'амур
Виуэла
Вокализ
Glissando (глиссандо)
Группетто
Гудок
Detache (деташе)
Дивертисмент
Звукоизвлечение
Интонация
Инструментовка
Квартет струнный
Квинтет струнный
Концерт
Кончерто гроссо
Legato (легато)
Martele (мартеле)
Мордент
Ноты двойные
Нюансировка
Переложение
Pizzicato (пиццикато)
Позиция
Portamento (портементе)
Программность
Рапсодия
Репертуар
Речитатив

Ricochet-saltato (рикошет)

Романс

Симфония

Соната камерная

Стиль исполнительский

Стиль композиторский

Стиль эпохи

Spiccato (спиккато)

Staccato (стаккато)

Staccato volant (летучее стаккато)

Строй

Сюита

Транскрипция

Трель

Tremolo (тремоло)

«Фингерированные» октавы

Флажолеты двойные

Флажолеты искусственные

Флажолеты натуральные

Форшлаг

Фразировка

Фуга

Штрих

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Институт музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Ансамбль духовых и ударных инструментов

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки:
«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

Квалификация выпускника:
Магистр

Формы обучения:
очная, заочная

Кемерово, 2023

Составитель:
ст. преподаватель
Шешуков А.А.

Содержание

1. Введение.	4
2. Структура дисциплины.	4
2.1 План прохождения курса для дневной формы обучения.	4
2.2 План прохождения курса для заочной формы обучения.	5
3. Содержание дисциплины.	6
4. Репертуар для ансамблей духовых инструментов.	9
4.1. Ансамбли деревянных духовых инструментов.	9
4.1.1 Дуэты, трио, квартеты ...	9
4.1.2 Квинтеты деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна)	10
4.2. Ансамбли медных духовых инструментов	11
4.2.1 Дуэты, трио, квартеты.	11
4.2.2 Брасс-квинтеты (2 трубы, валторна, тромбон, туба)	12
4.3. Смешанные ансамбли.	13
4.3.1 Ансамбли деревянных духовых и медных духовых инструментов расширенных с'ос'тавов.	13
4.3.2 Ансамбли духовых инструментов с участием фортепиано.	14
4.3.3 Смешанные ансамбли духовых инструментов с участием струнных, фортепиано и (или) ударных...	15
5. Требования к промежуточной и итоговой аттестации.	16
5.1 Оценочные средства.	16
5.2 Примерные программы для зачетов.	16
6. Литература.	18
6.1 Основная литература.	18
6.2 Дополнительная литература.	18
7. Список ключевых слов.	19
8. Методические рекомендации для преподавателей.	21
9. Методические указания для студентов	21

Содержание рабочей программы

1. Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для грамотного и художественно-содержательного исполнения музыкальных произведений различных стилей и эпох, развитие исполнительских навыков игры в ансамбле духовых инструментов и изучение особенностей музыкальных инструментов, входящих в тот или иной состав ансамбля.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

«Ансамбль духовых и ударных инструментов» относится к обязательной части дисциплин. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в результате изучения обучающимися специальных и общепрофессиональных дисциплин в структуре ООП СПО и ОПОП бакалавриата («Специальный инструмент», «Ансамбль», «Концертмейстерский класс», «Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «История музыки», «История исполнительского искусства»).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Ансамбль духовых и ударных инструментов»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.	УК-3.1. Знать основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях. УК-3.2. Уметь планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях. УК-3.3. Владеет навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации и контроля художественно-творческой и учебной деятельности.
ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	ИДПК-1.1. Знать: Демонстрирует техническую оснащенность исполнительского аппарата. ИДПК-1.2. Уметь: Владеет приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой. ИДПК-1.3. Владеть: Передает композиционные и стилистические особенности сочинения.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по	ИДПК-2.1. Знать: Создает художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их

стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	эстетическими и музыкально-техническими особенностями. ИДПК-2.2. Уметь: Прослеживает связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра. ИДПК-2.3. Владеть: Подвергает критическому анализу исполнение сольной вокальной концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы
---	---

4. Объём, структура и содержание дисциплины

4.1. Объём дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 часа, в т. ч. 144 ч. (32 заочная форма обучения) – контактной работы и 144 ч. (283 заочная форма обучения) – СРС. 32 часа (10 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Интер активные формы	Формы текущего контроля (по неделям) и промеж. аттестации (по сем.)
			ОФО		ЗФО			
			Практ. занят. / ИЗ	СРС/ контроль	Практ. занят. / ИЗ	СРС/ контроль		
1.	Изучение произведений малой формы для трио или квартета	1	54	54	8	72	Исполнительский анализ	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр
2.	Изучение произведения крупной формы или сюиты для дуэта, трио, квартета	2	36	36	8	72	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр
3.	Изучение произведения крупной формы или сюиты для квинтета деревянных духовых	3	36	36	8	72	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр

	инструментов или брасс-квинтета, смешанного ансамбля духовых инструментов или ансамбля духовых с фортепиано							
4.	Изучение произведений малой или крупной формы для большого ансамбля с включением фортепиано, струнных или ударных инструментов	4	18	18	8	67	Исполнительский анализ; поиск интерпретаторских решений	Зачет – 2 семестр. Экзамен – 4 семестр
	Всего: 324 часа		144	144	32	283	ОФО – 36 ЗФО – 9	

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
1.	Изучение произведений малой формы для трио или квартета	УК-3, ПК-1, ПК-2
2.	Изучение произведения крупной формы или сюиты для дуэта, трио, квартета	УК-3, ПК-1, ПК-2
3.	Изучение произведения крупной формы или сюиты для квинтета деревянных духовых инструментов или брасс-квинтета, смешанного ансамбля духовых инструментов или ансамбля духовых с фортепиано	УК-3, ПК-1, ПК-2
4.	Изучение произведений малой или крупной формы для большого ансамбля с включением фортепиано, струнных или ударных инструментов	УК-3, ПК-1, ПК-2

Представленные требования являются обязательным минимумом, но не ограничивают инициативу обучающихся, их желание усложнить музыкальный материал. Последовательность, в которой проходит изучение репертуара, и его объем в каждом отдельном случае определяются в зависимости от индивидуальных особенностей развития магистранта, его способностей и подготовки.

5. Образовательные технологии и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии.

В ходе обучения используются следующие виды образовательных

технологий:

- **традиционные образовательные технологии**, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов. Преподавание дисциплины включает мастер-классы приглашенных специалистов.
- **коммуникативно-диалоговые образовательные технологии**, которые подразумевают приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;
- **объяснительно-иллюстративные технологии**, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск.

Особое место занимает **использование активных методов обучения**, которые способствуют самореализации студента, в том числе участие в различных музыкальных конкурсах и фестивалях в качестве участника коллектива (квартета).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СРО

Репертуар для ансамблей духовых инструментов Ансамбли деревянных духовых инструментов

Дуэты, трио, квартеты

1. Балакирев М. 10 русских народных песен для квартета деревянных духовых инструментов.
2. Бах И.С. Инвенции № 2 и 3 для гобоя, кларнета и фагота (переложение).
3. Бах И.С. Маленькая прелюдия для кларнета и фагота (переложение).
4. Бах И.С. «Шутка» из Оркестровой сюиты си минор для флейты, гобоя, кларнета и фагота (переложение).
5. Бетховен Л. 3 дуэта для кларнета и фагота ор 27 (оригинальные).
6. Бетховен Л. Дуэт для 2-х флейт, ор 26 (оригинальный).
7. Бетховен Л. Трио для 2-х гобоев и английского рожка, ор. 8.
8. Блинов Ю. «Русское скерцо» для флейты, гобоя, кларнета и фагота.
9. Бозза Э. 3 пьесы для квартета деревянных духовых инструментов.
10. Бозза Э. Сюита для гобоя, кларнета и фагота.
11. Вилла-Лобос Э. «Бразильская Бахиана» № 6 для флейты и фагота.
12. Волкоа К. Триптих для квартета деревянных духовых инструментов.
13. Гедике А. Гавот для трех кларнетов (оригинальный).
14. Григ Э. «Странник» для двух гобоев, кларнета и фагота.
15. Григ Э. Элегия для флейты, гобоя, кларнета и фагота.
16. Губайдулина С. «Duo-sonata» для двух фаготов (оригинальная).

17. Дакэн Л. «Кукушка» для флейты и кларнета (переложение).
18. Дамаз Ж.-М. 17 вариаций для квинтета деревянных духовых инструментов.
19. Ибер Ж. 5 пьес для гобоя, кларнета и фагота.
20. Кривицкий Д. Два дуэта для двух кларнетов (оригинальные).
21. Лютославский В. Трио для гобоя, кларнета и фагота.
22. Мартину Б. 4 мадригала для гобоя, кларнета и фагота.
23. Лядов А. «Музыкальная табакерка» для двух флейт и двух кларнетов (переложение).
24. Римский-Корсаков Н. Интермеццо из оперы «Царская невеста» для флейты, гобоя, кларнета и фагота (переложение).
25. Розенталь Н. «Скарлаттиан» для флейты, гобоя, кларнета и фагота.
26. Пуленк Ф. Соната для кларнета и фагота (оригинальная).
27. Троицкий А. Пять пьес для флейты, гобоя, кларнета валторны и фагота (оригинальные).
28. Франсе Ж. Квартет для деревянных духовых инструментов.
29. Хиндемит П. «Каноническая сонатина» для двух флейт op.31 № 3 (оригинальная).
30. Хренников Г. Сюита для квартета деревянных духовых инструментов.
31. Чайковский П. Русский танец «Трепак» из балета «Щелкунчик» для двух кларнетов (переложение).
32. Черепнин А. Дивертисмент для флейты, гобоя и фагота.
33. Шостакович Д. «Вальс-шутка» для двух флейт, двух кларнетов и фагота (переложение).
34. Щедрин Р. «Три пастуха» для флейты, гобоя и кларнета (оригинальное).
35. Яначек Л. 3 моравских танца для квартета деревянных духовых инструментов.

Квинтеты деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна)

1. Алябьев А. Квинтет.
2. Барбер С. «Летняя музыка», соч. 31 (оригинальный).
3. Беринский С. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны (оригинальный).
4. Бриччальди Дж. Квинтет D-dur.
5. Вивальди А. Концерт для квинтета.
6. Вилла-Лобос Э. Квинтет.
7. Гайдн Й. Дивертисмент для квинтета.
8. Данци Ф. 3 квинтета для духовых инструментов, соч.56 (оригинальные).
9. Дебюсси К. «Кукольный кэйк-уок», «Маленький негритенок», «Девушка с волосами цвета льна» для квинтета (переложения).
10. Денисов Э. Квинтет для деревянных духовых. 11. Юбер Ж. 3 пьесы для квинтета.
11. Лигети Д. 6 багателей для духового квинтета (оригинальный).
12. Мийо Д. 2 эскиза для квинтета деревянных духовых инструментов.

13. Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада (переложение для квинтета).
14. Моцарт В.А. Серенада №11, ми-бемоль мажор, К.375 (оригинальный).
15. Нурымов Ч. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны.
16. Рамо Г. «Тамбурин» для квинтета деревянных духовых (переложение).
17. Парцхаладзе М. Квинтет для деревянных духовых инструментов.
18. Пьяццола А. Танго «Preparans» для квинтета.
19. Рейха А. Квинтет для духовых инструментов № 2, фа минор, соч. 99 (оригинальный).
20. Светланов Е. “Деревенские сутки” для квинтета деревянных духовых инструментов.
21. Слонимский С. Инвенции для квинтета деревянных духовых инструментов.
22. Таффанель П. Квинтет для деревянных духовых (оригинальный).
23. Томази А. Квинтет для деревянных духовых (оригинальный).
24. Томази А. 5 танцев для квинтета деревянных духовых инструментов.
25. Форе Г. «Павана» для духового квинтета.
26. Франсе Ж. Квинтет №1, ми мажор (оригинальный).
27. Хачатурян А. “Детская музыка” для квинтета деревянных духовых инструментов.
28. Хиндемит П. Квинтет для деревянных духовых инструментов ор. 24, № 2 (оригинальный).
29. Хиндемит П. “Маленькая камерная музыка” для квинтета деревянных духовых инструментов.
30. Чайковский П. «Баркарола» для квинтета деревянных духовых инструментов (переложение).
31. Черепнин А. Квинтет для деревянных духовых инструментов соч. 107.
32. Щедрин Р. «Русская сюита» для квинтета деревянных духовых инструментов.

Ансамбли медных духовых инструментов

Дуэты, трио, квартеты

1. Алябьев А. «Соловей» для двух труб, валторны и тромбона (переложение).
2. Анисимов Б. Три концертных этюда для трубы, валторны, тромбона.
3. Арсеев И. Четверо». Сюита для трех тромбонов и тубы (оригинальная).
4. Бах И.-С. Чакона для тубы и четырех тромбонов (переложение В. Венгловского).
5. Ботяров Е. Три пьесы для трубы и тромбона (оригинальные).
6. Ботяров Е. «Интермеццо» для четырех тромбонов (оригинальное).
7. Вивальди, А. Симфония «Al Santo Sepolcro» для четырёх кларнетов.
8. Габриели А. Ричеркар для двух труб и двух тромбонов.
9. Гендель Г. Largo для квартета медных инструментов.
10. Гендель Г. Аллеманда для трубы и тромбона.
11. Глазунов А. «Andante» для трубы, валторны и двух тромбонов.
12. Григ Э. Вальс для квартета медных инструментов.
13. Губайдулина С. Трио для трех труб (оригинальное).

14. Даниельссон К. Концертная Сюита для Тубы Соло и четырех Валторн (транскрипция для тубы и 4-х тромбонов).
15. Жулев А. «Битлз-Сюита на темы Дж. Леннон и П. Маккартни», для четырёх тромбонов и тубы.
16. Леклер Е. Ария и скерцо из «Классической сюиты» для трубы, валторны и тромбона.
17. Мартини Д. Гавот для трубы, валторны и тромбона.
18. Перселл Г. Аллегро для квартета медных инструментов.
19. Перселл Г. Ария для квартета медных инструментов.
20. Перселл Г. «Звук трубы» для квартета медных инструментов.
21. Раухвергер М. Квартет-сюита для трубы, двух валторн и тромбона (оригинальный).
22. Россини Д. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» для квартета медных инструментов (переложение).
23. Рубцов А. Квартет для четырёх валторн.
24. Томази Х. «Быть или не быть» Монолог Гамлета, соло для бас-тромбона или тубы в сопровождении 3-х тромбонов.
25. Хиндемит П. Соната для четырех валторн (оригинальная).

Брасс-квинтеты (2 трубы, валторна, тромбон, туба)

1. Арнольд М. 2 Брасс-квинтета (оригинальные).
2. Бах И.С. Хоральная прелюдия из кантаты №140 (переложение).
3. Бах И.С. Фуга до минор из 2 тома ХТК (переложение).
4. Бернстайн М. Танцевальная сюита для брасс-квинтета (оригинальная).
5. Блантер М. «Джон Грей. Фокстрот» для квинтета медных и ударных инструментов.
6. Буяновский В. Балетная сюита для брасс-квинтета (оригинальная).
7. Брамс Й. Венгерские танцы для брасс-квинтета (переложение).
8. Галинов С. Сюита в 4-х частях "Реминисценции", для квинтета медных духовых.
9. Гендель Г. «Музыка на воде» для брасс-квинтета (переложение).
10. Глинка М. «Патриотическая песня» (переложение).
11. Ермоленко А. «Июль, девятнадцатое...», для брасс-квинтета.
12. Корелли А. Сюита для брасс-квинтета (переложение).
13. Дворжак А. «Юмореска» (переложение).
14. Лядов А. Прелюдия для брасс-квинтета (переложение).
15. Мендельсон Ф. «Свадебный марш» (переложение).
16. Нурымов Ч. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны.
17. Перголези Дж. «Сицилиана» (переложение).
18. Петров А. Марш из к/ф «Жестокий романс» (переложение).
19. Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» (переложение).
20. Рахманинов С. «Итальянская полька» (переложение).
21. Хиндемит П. «Утренняя музыка» для брасс-квинтета (оригинальная).
22. Чайковский П. «Элегия» из Серенады для струнного оркестра для брасс-

- квинтета (переложение).
23. Шарпанье М.-Л. Intrada к Te Deum для брасс-квинтета.
 24. Шейдт. «Galliarda battaglia» для брасс-квинтета.
 25. Шосшакопч Д. Полька из балета «Золотой век» для брасс-квинтета.
 26. Шосшакопч Д. Музыка из к/ф. «Овод» (переложение).
 27. Шосшакопч Д. Прелюдия и fuga № 4. Из цикла «24 прелюдии и фуги» для брасс-квинтета (переложение).
 28. Щедрин Р. Фуга ля минор для квинтета медных инструментов (переложение).
 29. Щедрин Р. «Юмореска» (переложение).
 30. Юрисалу Х. Квинтет для духовых инструментов (оригинальный).
 31. Эвальд В. 4 Брасс-квинтета (оригинальные).

Смешанные ансамбли

Ансамбли деревянных и медных духовых инструментов расширенных составов

1. Бетховен Л. «Багатель» для смешанного ансамбля (переложение).
2. Бетховен Л. Секстет для кларнетов, валторн и фаготов, ор. 71 (оригинальный).
3. Бетховен Л. Марш для духового секстета Es-dur (2 кларнета, 2 валторны и 2 фагота), ор. 29 (оригинальный).
4. Бетховен Л. Октет для 2 гобоев, 2 кларнетов 2 валторн и 2 фаготов, ми-бемоль мажор, ор. 103 (оригинальный).
5. Бетховен Л. Рондино для двух гобоев, двух кларнетов, двух труб и двух фаготов, ми бемоль-мажор, ор. 25 (оригинальное).
6. Ботяров Е. Три пьесы для секстета духовых инструментов (оригинальные).
7. Давид Д. Квинтет для духовых инструментов (оригинальный).
8. Делиб Л. «Пиццикато» для смешанного ансамбля (оригинальное).
9. Кленецкис А. Квинтет для духовых инструментов (оригинальный).
10. Моцарт В. Серенады для духового октета: Ми-бемоль мажор (KV 375), до минор (KV 388) (оригинальные).
11. Паизиелло Дж. Дивертисменты для двух флейт, двух кларнетов, двух валторн и фагота.
12. Слонимский С. «Диалоги» для квинтета духовых (оригинальный).
13. Хиндемит П. Септет для духовых инструментов (оригинальный).
14. Чайковский П. «Баба Яга» из «Детского альбома» для смешанного ансамбля (переложение).

Ансамбли духовых инструментов с участием фортепиано

1. Альбенис И. «Испанский танец» для трех труб и фортепиано.
2. Бетховен Л. Квинтет Ор.16 для гобоя, кларнета, фагота, валторны и фортепиано (оригинальный).
3. Бетховен Л. Трио для флейты, фагота и фортепиано, ор. 37 (оригинальное).

4. Вебер К. Большой концертный дуэт для кларнетов и фортепиано (оригинальный).
5. Вивальди А. Концерт До мажор для двух труб и фортепиано.
6. Вивальди А. Концерт для флейты, гобоя, фагота и фортепиано.
7. Гендель Г. Соната № 3 для двух труб и фортепиано (переложение).
8. Гендель Г. Соната Фа мажор для гобоя, фагота и чембало.
9. Гендель Г. Камерная соната №6 для флейты, гобоя (скрипки) и фортепиано.
10. Гендель Г. Камерное трио для двух гобоев и фортепиано (№ 5, 6).
11. Гершвин Дж. «The man I love» для квинтета и фортепиано.
12. Гершвин Дж. «Колыбельная Клары» для квинтета и фортепиано (переложение).
13. Глинка М. «Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано (оригинальное).
14. Данци Ф. Симфония-кончертанте для кларнета, фагота и фортепиано (оригинальная).
15. Ипполитов-Иванов М. «Вечер в Грузии» для секстета (флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот и фортепиано).
16. Мартину Б. Секстет для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны и фортепиано (оригинальный).
17. Мийо Д. Соната-квартет для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано (оригинальная).
18. Моцарт В.А. Квинтет Ми-бемоль мажор для гобоя, кларнета, валторны, фагота и фортепиано.
19. Моцарт В.А. Секстет, для гобоя, кларнета, фагота, валторны и фортепиано.
20. Онеггер А. Рапсодия для фортепиано, двух флейт и кларнета (оригинальная).
21. Пуленк Ф. Трио для гобоя, фагота и фортепиано (оригинальное).
22. Пуленк Ф. Секстет для флейты, гобоя, кларнета, валторны, фагота и фортепиано (оригинальное).
23. Римский-Корсаков Н. Квинтет для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота.
24. Риетти В. Соната для фортепиано, флейты, гобоя и фагота.
25. Сен-Санс К. Тарантелла для фортепиано, флейты, гобоя и кларнета.
26. Сен-Санс К. «Болеро» для трех труб и фортепиано.
27. Телеман Г. Концерт для гобоя, фагота и клавира.
28. Шостакович Д. Прелюдия ре минор для трубы, валторны, тромбона и фортепиано (переложение).

Смешанные ансамбли духовых инструментов с участием струнных, фортепиано и (или) ударных

1. Бах В.Ф. Соната № 4 для двух флейт, виолончели и чембало.
2. Бах И.-С. Трио-соната Ре мажор для двух флейт, виолончели и клавесина клавира.

3. Бах И.-С. Трио-соната Соль мажор для двух флейт и виолончели.
4. Бервальд Ф. Большой септет В-dur (Состав: кларнет, фагот, валторна, скрипка, альт, виолончель, контрабас).
5. Бервальд Ф. Септет В-dur (Состав: кларнет, труба, фагот, скрипка, альт, виолончель, контрабас).
6. Бетховен Л. Секстет для 2-х валторн, 2-х скрипок, альты и виолончели, ор. 81 (оригинальный).
7. Бетховен Л. Септет для кларнета, валторны, фагота, 2-х скрипок, альты, виолончели и контрабаса, ор. 20 (оригинальный).
8. Веберн А. Квартет для скрипки, саксофона, кларнета и фортепиано.
9. Вивальди А. Соната для флейты, фагота и фортепиано (оригинальная).
10. Гедике А. Квintет для фортепиано, скрипки, виолончели, кларнета и валторны.
11. Гендель Г.-Ф. Бурре для двух гобоев, альты и контрабаса.
12. Голубев Е. Квintет Ми-бемоль мажор для фортепиано, скрипки, виолончели, кларнета и валторны (оригинальный).
13. Денисов Э. Трио для скрипки, кларнета и фагота, ор. 10, ч. II. (оригинальное).
14. Десятников Л. «Эскизы к закату». Квintет для флейты, кларнета, скрипки, контрабаса и фортепиано (оригинальный).
15. Копланд А. «Fanfare for the common man» для ансамбля медных духовых и ударных инструментов (Состав: 4 валторны, 4 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан и там-там).
16. Крейцер К. Септет Es-dur (Состав: кларнет, труба, фагот, скрипка, альт, виолончель, контрабас).
17. Лигети Д. Камерный концерт для 13 инструментов.
18. Севастьянов Б. «Скоморошья» для флейты, гобоя и струнного квартета.
19. Хиндемит П. Октет для духовых и струнных инструментов (оригинальный).
20. Шнитке А. Гимны для камерно-инструментального ансамбля, № 2, № 4 (оригинальные).
21. Щедрин Р. «На посошок» для шести виолончелей и альтовой блокфлейты (или для флейты, гобоя, кларнета, трубы и виолы) (оригинальное).

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Тема занятия	УК-3	ПК-1	ПК-2
1.	Изучение произведений малой формы для трио или квартета	+	+	+
2.	Изучение произведения крупной формы или сюиты для дуэта, трио, квартета	+	+	+
3.	Изучение произведения крупной формы или сюиты для	+	+	+

	квинтета деревянных духовых инструментов или brass-квинтета, смешанного ансамбля духовых инструментов или ансамбля духовых с фортепиано			
4.	Изучение произведений малой или крупной формы для большого ансамбля с включением фортепиано, струнных или ударных инструментов	+	+	+

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Волков Н. Теория и практика игры на духовых инструментах [Электронный ресурс]: Монография / Н. Волков. – М.: Альма Матер, 2008. – 199 с. Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/935991/>.
2. Кузнецов Л. Акустика музыкальных инструментов. Справочник [Электронный ресурс] /Л. Кузнецов. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 368 с. Режим доступа: <http://notes.tarakanov.net/studv.htm>.
3. Коновалова Л. Методика преподавания камерного ансамбля [текст] / Л. Коновалова. – Кемерово, 2004. – 88 с.
4. Петров Р. Школа коллективной игры для духовых оркестров [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для музыкальных колледжей и академических лицеев / Р. Петров. – Ташкент: Издательскополиграфический дом им. Чулпана, 2004. – 216 с. Режим доступа: <http://www.sheetmusic.ru/literature/liter-021.pdf>.
5. Школа игры для духового оркестра [Электронный ресурс] / Сост. Н. Михайлов, Е. Аксенов, В. Халилов, С. Суровцев, Д. Браславский. – М.: Советский композитор, 1989. – 596 с. Режим доступа: <http://www.sheetmusic.ru/literature/liter-006.pdf>.

Дополнительная литература

6. Апатский В. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра духовика / В. Апатский. – М.: Музыка, 1976. – 233 с. – Текст : непосредственный.
7. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете / В. Березин. – М.: Музыка, 1991. – 236 с. – Текст : непосредственный.
8. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма / В. Березин. – М.: Музыка, 2000. – Текст : непосредственный.
9. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс / Д. Благой. – М.: Музыка, 1979. – 168 с. – Текст : непосредственный.
10. Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича: Исследование / В. Бобровский – М. Музыка: 1961. – 211 с. – Текст : непосредственный.
11. Диков Б. О штрихах духовых инструментов / Б. Диков – М. Сов.

- композитор: 1966. – 137 с. – Текст : непосредственный.
12. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах / Б. Диков. М., 1956. – 198 с. – Текст : непосредственный.
 13. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте / Ю. Должиков. – М.: Музыка, 1991. – 178 с. – Текст : непосредственный.
 14. Зыбцев А. Из опыта работы педагога класса камерного ансамбля / А. Зыбцев. – М.: Музыка, 1979. – 186 с. – Текст : непосредственный.
 15. Кучакевич К. Формирование музыканта в классе камерного ансамбля / К. Кучакевич. – М.: Музыка, 1991. – 122 с. – Текст : непосредственный.
 16. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. / С. Левин. – Л.: Сов. композитор, 1973. – 254 с. – Текст : непосредственный.
 17. Максимов В. Анализ ситуации художественного восприятия / В. Максимов. – М.: Музыка, 1980. – 126 с. – Текст : непосредственный.
 18. Медушевский В. О динамическом контрасте в музыке / В. Медушевский. – М.: Музыка, 1980. – 143 с. – Текст : непосредственный.
 19. Мильман М. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве / М. Мильман – М.: Музыка, 1979. – 78 с. – Текст : непосредственный.
 20. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах / Н. Платонов. – М.: Музыка, 1958. – 340 с. – Текст : непосредственный.
 21. Раппопорт С. Природа искусства и специфика музыки / С. Раппопорт. – М.: Музыка, 1980. – 103 с. – Текст : непосредственный.
 22. Раабен Л. Советская камерно-инструментальная музыка / Л. Раабен. – М. Музыка, 1963. – 167 с. – Текст : непосредственный.
 23. Свечков Д. Духовой оркестр: Учебное пособие для муз. училищ / Д. Свечков. – М.: Музыка, 1977. – 272 с. – Текст : непосредственный.
 24. Усов Ю. Научно-технические основы постановки при игре на медных духовых инструментах: Ю. Усов. – М.: Музыка, 1991. – 277 с. – Текст : непосредственный.
 25. Хананаева В. Развитие педагогического мышления у студентов музыкальных вузов / В. Хананаева. – Новосибирск, 1984. – 134 с. – Текст : непосредственный.
 26. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство: Справочник / А. Черных. – М.: Советский композитор, 1989. – 319 с. – Текст : непосредственный.

9. СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Авторский текст
Агогика
Акустика
Акцент
Амбушюр
Аппликатура
Артикуляция

Атака
Аутентичность
Ауфтакт
Вибрато
Глиссандо
Группетто
Деташе
Дипазон
Диминуэндо
Динамика
Диссонанс
Звукоизвлечение
Импровизация
Интерпретация
Интонация
Каденция
Кантабиле
Кантилена
Ключ альтовый
Ключ теноровый
Кода
Колорит
Композиция
Консонанс
Крецендо
Кульминация
Легато
Маркато
Мартеле
Мелизм
Модуляция
Настройка
Нон легато
Нюансировка
Орнаментика
Пиццикато
Полифония
Понтичелло
Порланде
Портато
Портаменто
Пульсация
Разработка
Регистр
Репертуар

Репетиция
Реприза
Рефрен
Рикошет
Рубато
Слэп
Соло
Солист
Спиккато
Стаккато
Стиль
Строй
Субито
Сурдина
Сфорцандо
Тенуто
Техника дыхания
Техника пальцев
Трель
Тремоло
Тутти
Фактура
Фантазия
Форшлаг
Фраза
Фруллато
Цезура
Штрих
Экспозици

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Оркестровый класс

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки:
«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

Квалификация выпускника:
«Магистр»

Форма обучения:
очная, заочная

Кемерово, 2023

Составитель:
доцент
Шабает Э.Р.

1. Цель освоения дисциплины

Формирование осмысленного отношения обучающихся к раскрытию идейно-художественного замысла исполняемых произведений и средствами музыкально-исполнительского мастерства доносить его до слушателей. Это включает в себя:

- развитие у магистрантов творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- умение реализовать художественно-исполнительские навыки в условиях концертного выступления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Оркестровый класс» расположена в Вариативной части цикла «Дисциплины». Программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО.

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений, сформированных у магистрантов на занятиях по таким дисциплинам как «Чтение оркестровых партитур», «Изучение дополнительного инструмента», «История инструментального исполнительства», «Дирижирование», «Методика работы с оркестром» уровня «бакалавриат».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знать	Уметь	Владеть
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<ul style="list-style-type: none">– психологию общения, методы развития личности и коллектива;– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	<ul style="list-style-type: none">– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.	<ul style="list-style-type: none">- навыками организации работы в команде для достижения общих целей; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.

<p>ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодельными), учебными ансамблями и с оркестрами</p>	<p>- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры.</p>	<p>- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.</p>	<p>- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.</p>
<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>- историческое развитие исполнительских стилей; - музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по вопросам музыкального инструментального искусства.</p>	<p>- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента. - выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; - применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений.</p>	<p>- навыками критического анализа исполнения музыкального произведения, в том числе на основе анализа различных исполнительских интерпретаций музыкального сочинения.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц. Из них **ОФО итог**: 324 ч. в контактной форме (Практические) 144 ч. СР 144 ч., контр. (экзамен, зачёт), 36 ч. **ЗФО итог**: 324 в контактной форме (Практические), 32 ч. СРС, 283 контр. (экзамен) 9 ч.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Структура дисциплины

ОФО

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Практические занятия	СРС	
1	Развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных жанров, направлений.	1	36	36	Контрольная точка
	Умение слышать звучание голосов всего оркестра, всех его функций, соблюдая ритмический, метрический, динамический, агогический ансамбль. Ориентация в нотном тексте, развитие навыков чтения с листа, понимание художественных особенностей произведений различных стилей и владение техникой их исполнения на оркестровом инструменте. Воспитание музыкального вкуса.	2	36	36	Зачёт
2	Концертные выступления оркестрового коллектива и их особенности. Подготовка и концертное выступление. Дирижер в концертном выступлении.	3	36	36	Контрольная точка
	Анализ (разбор) концертного выступления. Виды и формы концертных выступлений. Принципы подбора репертуара и составления концертных программ.	4	36	36	Экзамен
	Итого	324	144	144	36 (экзамен, 4 семестр)

ЗФО

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную магистрантов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Практические занятия	СРС	
1	Развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных жанров, направлений.	1	8	64	Контрольная точка
	Умение слышать звучание голосов всего оркестра, всех его функций, соблюдая ритмический, метрический, динамический, агогический ансамбль. Ориентация в нотном тексте, развитие навыков чтения с листа, понимание художественных особенностей произведений различных стилей и владение техникой их исполнения на оркестровом инструменте. Воспитание музыкального вкуса.	2	8	64	Зачет
2	Концертные выступления оркестрового коллектива и их особенности. Подготовка и концертное выступление. Дирижер в концертном выступлении.	3	8	64	Контрольная точка
	Анализ (разбор) концертного выступления. Виды и формы концертных выступлений. Принципы подбора репертуара и составления концертных программ.	4	8	91	Экзамен
	Итого	324	32	283	9 (экзамен, 5 семестр)

4.2. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
1.	Развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных жанров, направлений. Умение слышать звучание голосов всего оркестра, всех его функций, соблюдая ритмический, метрический, динамический, агогический ансамбль. Ориентация в нотном тексте, развитие навыков чтения с листа, понимание художественных особенностей произведений различных стилей и владение техникой их исполнения на оркестровом инструменте. Воспитание музыкального вкуса.	Формируемые компетенции: УК-3, ПК-1, ПК-2	Отчетные и выездные концерты кафедры
2.	Концертные выступления оркестрового коллектива и их особенности. Подготовка и концертное выступление. Дирижер в концертном выступлении. Анализ (разбор) концертного выступления. Виды и формы концертных выступлений. Принципы подбора репертуара и составления концертных программ.	Формируемые компетенции: УК-3, ПК-1, ПК-2	Групповые и общие репетиции оркестра, академические концерты

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме мелкогрупповых, групповых и общерепетиционных занятий, а также прослушивание аудиозаписей звучания различных оркестров. Преподавание дисциплины включает мастер-классы приглашённых специалистов. Кроме того, на занятиях используются такие формы обучения:

- дискуссия;
- деловые и ролевые игры;
- мастер–класс.

Важным составляющим курса «Оркестровый класс» является активная самостоятельная работа каждого магистранта по выучиванию оркестровых партий.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения:

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) магистрантов

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает комплекс основных сборников, хрестоматий, антологий, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов, разработанных современными авторами и композиторами классиками.

6.2. Примерная тематика учебных проектов

Варианты примерных заданий:

1. Общие представления о РНО, оркестровых группах, дирижировании.
2. Общие представления об оркестровом исполнительстве
3. Участие в концертных выступлениях.
4. Подготовка с оркестром оригинальных сочинений для РНО сибирских композиторов (нотная библиотека кафедры музыкально-инструментального исполнительства).

6.3. Методические указания для магистрантов по организации СР

Одной из высших форм музыкального искусства является оркестровое исполнительство. Сложность этого искусства заключается в многогранности, в бесконечном разнообразии выразительных средств. Как в симфоническом, духовом, эстрадном, так и русском народном оркестре происходит постоянный творческий процесс поиска новых красок, новых тембральных и технических возможностей. Дирижёр оркестра не может сегодня ограничивать себя узкой специализацией, например, совершенствовать лишь свою мануальную технику. Для достижения настоящего успеха ему необходимо расширять свои знания и совершенствовать свои способности в области других дисциплин, имеющих непосредственную связь с оркестровым исполнительством.

Современный высокопрофессиональный дирижёр – это эрудированный специалист, владеющий глубокими знаниями в области инструментоведения, инструментовки, чтения оркестровых партитур. Современный дирижёр русского народного оркестра – это и педагог, свободно ориентирующийся в

разнообразии и особенностях русского народного инструментария, в выразительных возможностях того или иного инструментального состава оркестра, умеющий отличить высокохудожественную инструментовку от примитивной подделки.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Формы контроля: текущий контроль осуществляется посредством проверки технической готовности к исполнению партий самостоятельно и в составе оркестра.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Формой итогового контроля является экзамен в конце 8 семестра.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студента включает: чтение с листа оркестровых партий текущей репетиционной программы оркестра, участие в репетиционном процессе (в полном составе и групповых репетициях), разучивание репертуарных произведений и оркестровых трудностей.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература:

1. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. – 192 с. Текст: непосредственный.
2. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность: учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств. / И.Г. Сугаков. – Кемерово: КемГУКИ, 2009. – 222с. Текст: непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

3. Мохонько, А.П. Методика работы с эстрадным оркестром: учебное пособие / А.П. Мохонько. – Кемерово: КемГАКИ, 2002. – 138с. Текст: непосредственный.
4. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре: учебное пособие / И.М. Шабунова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. – 336 с. Текст: непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Словарь музыкальных терминов [Электронный ресурс] – режим допуска <http://www.egorgerasimov.ru/>

Официальные сайты органов власти и управления, ведущих учреждений, организаций по направлениям подготовки (например, сайт

Министерства культуры РФ, сайт Министерства образования РФ, сайт Российской государственной библиотеки и др.)

Тематические порталы (например, Федеральный портал «Российское образование», портал «Архивы России», портал «Классическая музыка» и др.). Сайты высших учебных заведений. Персональные сайты композиторов, ведущих исполнителей инструменталистов, филармоний и т.д.

1. Нотные коллекции <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.musiccores.com>
2. Хранилища аудиозаписей <http://www.classical.ru>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
4. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.
5. Собрание записей и нот академической музыки <http://classic-online.ru/>

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются: операционная система MS Windows 7; офисный пакет - Microsoft Office с приложением Microsoft Access, Libre Office, интернет-браузеры: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие оркестрового класса, сольных и оркестровых музыкальных инструментов, пультов. Наличие библиотечного и личного (руководителя оркестра) фондов нотной оркестровой литературы.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.

Для данной категории магистрантов, при необходимости, может быть разработан индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в котором предусмотрены различные варианты проведения занятий: упрощенные варианты оркестровых партий, использование системы Брайля.

12. Список ключевых слов

Агогика
Аккомпанемент
Ансамбль
Аппликатура
Баланс звучания оркестра
Выразительность
Гармония
Генеральная репетиция
Динамика ведения репетиции
Дирижерская разметка партитуры
Драматургия
Инструменты
Исполнение
Исполнительский план
Инструментальный состав
Изучение
Качество
Концерт
Коллектив
Корректурная репетиция
Кульминация
Лад
Литература
Метр
Методы
Направление
Настройка инструментов
Навыки
Образ
Оркестровая группа
Организация
Ординарная репетиция
Особенности
Партитура
Педагогика
Подбор
Пособие
Проблема
Прогонная репетиция
Процесс
Планирование
Произведение
Подготовка
Полифония
Программа
Проработка
Последовательность
Прогон
Развитие
Разучивание
Распределение
Репертуар
Репетиция
Ритм
Роль
Руководитель
Солист
Состав
Специфика
Средства
Стабильность
Стиль
Стимулы
Структура
Творчество
Творческий диапазон
Текст
Тематика
Тембровый колорит
Темп
Тенденции
Типовой состав оркестра
Традиции
Требования
Управление
Уровень
Установка
Фактор
Фактура
Фольклор
Формирование
Формы
Фразы
Функция инструмента
Штрихи
Этап

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистратуры
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Объём, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объём дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии обучения
 - 5.1. Образовательные технологии
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) магистрантов
 - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР
 - 6.2. Примерная тематика учебных проектов
 - 6.3. Методические указания для магистров по организации СР
7. Фонд оценочных средств
 - 7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 9.1. Основная литература
 - 9.2. Дополнительная литература
 - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Список ключевых слов

Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Специальный инструмент
Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Квалификация выпускника
«Магистр»

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Составитель:
доцент Трунов Д. О.

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистратуры**
- 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**
- 4. Объем, структура и содержание дисциплины**
 - 4.1. Объем дисциплины**
 - 4.1. Структура дисциплины**
 - 4.2. Содержание дисциплины**
- 5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии**
 - 5.1 Образовательные технологии**
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения**
- 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся**
 - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР**
 - 6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР**
- 7. Фонд оценочных средств**
 - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости**
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**
- 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**
- 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**
 - 9.1. Основная литература**
 - 9.2. Дополнительная литература**
 - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**
 - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы**
- 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**
- 12. Список ключевых слов**

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Специальный инструмент» являются: формирование высокого музыкально-исполнительского уровня и художественного мастерства, необходимого для успешной самостоятельной профессиональной деятельности в сфере музыкального исполнительства и педагогики; обеспечение всестороннего развития художественного дарования студента, совершенствование техники владения инструментом.

2. Место дисциплины в структуре ООП

«Специальный инструмент» – ведущая дисциплина базовой части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01. Для ее освоения необходима подготовка по специальному инструменту в объеме программы бакалавриата.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен быть готов к следующим видам деятельности: музыкально-исполнительская, педагогическая, музыкально-просветительская, научно-исследовательская, научно-методическая, организационно-управленческая.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.	УК-6.1. Знать о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Уметь планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей. УК-6.3. Владеть навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.	ОПК-2.1. Знать принципы осуществления музыкально-исполнительской деятельности. ОПК-2.2. Уметь анализировать свою исполнительскую деятельность. ОПК-2.3. Владеть навыком организации своей исполнительской деятельности в различных учреждениях культуры; навыком использования своего творческого потенциала, способностей для осуществления индивидуальной концертной деятельности.
ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих	ИДПК-1.1. Знать: Демонстрирует техническую оснащенность исполнительского аппарата. ИДПК-1.2. Уметь: Владеет приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой ИДПК-1.3. Владеть: Передает композиционные и

коллективов	стилистические особенности сочинения.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	ИДПК-2.1. Знать: Создает художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями. ИДПК-2.2. Уметь: Прослеживает связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра. ИДПК-2.3. Владеть: Подвергает критическому анализу исполнение сольной вокальной концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы.

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 академических часа.

На очной форме обучения 144 часов отводится на практические индивидуальные занятия, в том числе 126 часов (35%) аудиторных занятий проводится в интерактивных формах; 144 часов – на самостоятельную работу студентов; 72 часа – на подготовку к экзаменам. Дисциплина изучается в течение 4 семестров. Формы промежуточной аттестации: зачеты - 3 семестр; экзамены - 2, 4 семестры.

На заочной форме обучения тематическим планом предусмотрено 40 часов практических индивидуальных занятий, в том числе 25 часов (40%) проводится в интерактивных формах, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 302 часов – самостоятельная работа студентов; 18 часа – отведено на подготовку к экзаменам. Дисциплина изучается в течение 4 семестров. Формы промежуточной аттестации: зачеты – 3 семестр; экзамены – 2, 4 семестры.

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Интерактивные формы	Формы текущего контроля (по неделям) и промеж. аттестации (по сем.)
			ОФО		ЗФО			
			Практ. занят.	СРС	Практ. занят.	СРС		
1.	Раздел 1. Изучение произведений крупной формы: соната, концерт, вариации, рондо, фантазия.	1-4	50 (15*)	50	14 (3*)	103	Исполнительский анализ	Отчетные концертные выступления, конкурсы Зачет-3; Экзамен- 2,4.
2	Раздел 2. Работа	1-4	50	50	14	103	Исполнительский анализ	Отчетные

	над циклами пьес, а также виртуозными пьесами.		(15*)		(3*)		кий анализ; поиск интерпретаторских решений	концертные выступления Зачет-3; Экзамен- 2,4.
3	Раздел 3. Работа над полифоническими произведениями: старинная сюита, прелюдия и fuga.	1-4	44 (10*)	44	12 (3*)	100	Индивид. художеств интерпретация муз. произведения; анализ	Отчетные концертные выступления; Конкурсы Зачет-3; Экзамен- 2,4.
	Подготовка к экзаменам	1-4						72
	Всего: 360 часа		144 (40*)	144	40 (9*)	302		72

* - аудиторные занятия в интерактивных формах

4.3. Содержание дисциплины

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Изучение произведений крупной формы: соната, концерт, вариации, рондо, фантазия.	УК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (2, 4 семестры)
Работа над полифоническими произведениями: старинная сюита, прелюдия и fuga, токката.	УК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (2, 4 семестры)
Изучение циклов пьес и пьес различных форм и трудностей.	УК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2	Академические концерты. Зачет (3 семестр) Экзамен (2, 4 семестры)

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов;
- активные и интерактивные формы, предполагающие активную позицию студентов в учебном процессе: исполнительский анализ, творческие задания - поиск художественных решений; индивидуальная интерпретация музыкального произведения.

Внеаудиторная работа предполагает посещение мастер-классов, участие в конкурсах, концертной деятельности.

Также в процессе освоения данной дисциплины желательно, чтобы были применены следующие интерактивные технологии:

- дискуссия;
- деловые и ролевые игры;
- case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают: электронные презентации, различного рода изображения (иллюстрации, нотный материал), ссылки на учебно-методические ресурсы (интернет) и др. В процессе изучения учебной дисциплины студенту важно усвоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки. При освоении студентами дисциплины подготовка практических заданий, ответов на вопросы используется как одно из основных средств объективной оценки знаний.

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены встречи с ведущими мастерами-профессионалами отечественными и зарубежными, организация мастер-классов. Предусмотрено посещение концертов с последующим анализом и их обсуждением. Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства (презентации, видеозаписи и т.п.)

Применение электронных образовательных технологий предполагает размещение их на сайте электронной образовательной среды КемГИК по адресу <http://edu/kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Материалы по дисциплине «Специальный инструмент» для организации СР обучающихся размещены в «Электронной образовательной среде» /web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

Организационные ресурсы:

- Тематический план дисциплины

Учебно-методические ресурсы:

- Методические указания для обучающихся

- Методические рекомендации для преподавателей

Учебно-справочные ресурсы:

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные:

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы:

- Рекомендуемые сборники музыкальных произведений

- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

В классе специального инструмента развивается и совершенствуется весь комплекс профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельного мышления. Темп профессионального роста обуславливается творческой инициативой и объемом самостоятельной работы студента. Развитие способности самостоятельного музыкального мышления и умения без посторонней помощи приготовить произведение к исполнению является одной из центральных задач музыкального воспитания. Поэтому так необходима правильная организация самостоятельной работы.

Формы самостоятельной работы:

1) ежедневные самостоятельные занятия студентов (не менее 3–4 часов в день);

2) включение в программу зачетов и экзаменов самостоятельно подготовленных студентом произведений (этюда, пьеса);

3) подготовка студентов к концертным выступлениям, участию в выездных просветительских

концертах на различных площадках города;

4) регулярные самостоятельные занятия по чтению с листа, что формирует умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте.

Очень важна самостоятельная работа студента с нотным текстом, при разборе произведения.

В данных занятиях необходимо следующее:

- уметь грамотно читать, анализировать и точно воспроизводить все темповые, ритмические, динамические обозначения;
- знать музыкальные термины;
- контролировать слухом качество своего исполнения;
- уметь применять приобретенные музыкально-теоретические знания на практике, в том числе при изучении новых произведений.

Студенту необходимо приобретать знания для самостоятельной расстановки аппликатуры, определения технических трудностей и способов их преодоления.

Таким образом, в процессе самостоятельных занятий на инструменте необходимо уделять внимание:

- свободной и естественной постановке (организация целесообразных игровых движений, обусловленных художественно-техническими задачами);
- углублению работы по овладению различными техническими приемами, необходимыми для развития беглости, четкости, ровности исполнения;
- воспитанию звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания;
- развитию качества правильного звукоизвлечения, как важнейшему средству музыкальной выразительности;
- овладению навыками использования грамотной, осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения;
- формированию широкого музыкального кругозора в процессе ознакомления с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов;
- развитию навыков самостоятельной работы над художественным произведением и учебно-вспомогательным материалом;
- развитию творческой активности и чувства ответственности, сознательной дисциплины и воли к преодолению трудностей.

Основные требования к овладению материалом.

В период обучения студент должен изучить большое количество музыкальных произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и форме. Овладевая средствами музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой звукоизвлечения, студент должен добиваться яркого, выразительного, содержательного исполнения.

В процессе обучения студенту необходимо:

- научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладевать приемами работы над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторским замыслам.
- накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и добиваясь стабильности исполнения.
- постоянно совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в целом.
- научиться анализировать музыкальное произведение, используя знания, полученные на занятиях по специальности и музыкально-теоретическим дисциплинам.
- изучать музыкальную литературу для избранного инструмента.
- изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов, проявляя профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе по истории и теории исполнительства.

Для поиска индивидуальной интерпретации произведения студенту необходимо уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения одного произведения разными исполнителями.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Тема занятия	УК-6	ОПК-2	ПК-1	ПК-2
1	Изучение произведений крупной формы (соната, вариации, рондо и т.д.).	+	+	+	+
2	Изучение полифонических произведений.	+	+	+	+
3	Изучение произведений малых форм зарубежных и отечественных композиторов.	+	+	+	+

Формы контроля формируемых компетенций

Формируемые компетенции	Формы контроля
УК-6	Исполнение сольной программы.
ОПК-2	Исполнение сольной программы.
ПК-1	Исполнение сольной программы.
ПК-2	Исполнение сольной программы.

Формой отчетности являются выступления студентов на академических прослушиваниях, зачетах, семестровых, переводных и государственных экзаменах, конкурсах на лучшее исполнение различных произведений. Обязательными являются два выступления студентов в год.

По окончании каждого семестра преподавателем по данному предмету выставляется итоговая оценка на основании текущего учета знаний независимо от того, выносятся предмет на экзамен или нет.

Студенты, успешно выступившие в открытых концертах, могут быть по представлению заведующего кафедрой освобождены от полугодического зачета или экзамена.

Экзаменационные программы составляются педагогами в соответствии с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу. Для принятия зачетов, семестровых и переводных экзаменов заведующим кафедрой назначается комиссия, состоящая из преподавателей, которая обеспечивает единство критериев и требований в оценке исполнения студентом экзаменационной программы.

Важной составной частью учебного процесса является исполнительская подготовка. Это наиболее конкретная и действенная форма проверки знаний и навыков, приобретенных в классе специальности. Исполнительская подготовка развивает такие необходимые музыканту-исполнителю качества, как собранность, воля, выдержка, артистизм поведения на эстраде и включает в себя подготовку студента к выступлениям на экзаменах, зачетах, академических концертах, к участию в конкурсах, открытых концертах кафедры или классов.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Специальный инструмент»

Требования к промежуточной аттестации (зачет, экзамен) по семестрам

1. Исполнение наизусть программы на экзаменах, зачетах и академических концертах.
2. Обязательное исполнение на зачетах и переводных экзаменах от 2-х до 4-х произведений: крупная форма, развернутая пьеса или цикл пьес, полифония
3. Экзаменационные программы составляются педагогами в соответствии с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу.

I курс

2 семестр:

Экзамен:

Программа по выбору, включающая в себя одно произведение крупной формы (целиком), полифоническое произведение и развернутую пьесу или цикл пьес.

II курс

3 семестр:

Зачет:

Программа по выбору, включающая в себя одно произведение крупной формы (целиком), и развернутую пьесу или цикл пьес.

4 семестр:

Экзамен:

Проводится в форме сольного концерта продолжительностью не менее 60 минут.

Исполняются два произведения крупной формы (разных эпох и стилей) и одно произведение по выбору.

Критерии выставления оценки исполнению сольной программы

Оценки выставляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и на основании заключения предметной комиссии. Все оценки ставятся в зависимости от первоначальной подготовки студента.

В критерии оценки исполняемой программы входят:

1. Точность исполнения нотного текста: интонационная, темповая, метrorитмическая, артикуляционная;
2. Чувство стиля;
3. Художественная трактовка произведения и степень индивидуальности интерпретации;
4. Техническая оснащенность;
5. Правильное звукоизвлечение;
6. Стабильность исполнения.

Оценка «5» - отлично, ставится, когда на экзамене студент показывает овладение навыками правильного звукоизвлечения, штрихами, свободного владения игровым аппаратом. А также полное раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемых произведений: точность прочтения музыкального текста, чистота и выразительность интонации, ритмическая точность, правильный подбор аппликатуры, соблюдение динамики, фразировки, построение формы художественного произведения.

Оценка «4» - хорошо, ставится, если в исполнении программы есть некоторые погрешности в технике не влияющие на общее впечатление от раскрытия образов исполняемых произведений.

Оценка «3» - удовлетворительно, ставится, если на экзамене студент не проявил владения техническими навыками, на уровне, предусмотренным на стадии завершения курса. Программа должна быть исполнена наизусть.

Оценка «2» - неудовлетворительно, ставится, если на экзамене студент не знает исполняемых произведений наизусть. Этот студент считается полностью неподготовленным к сдаче экзамена.

Примерное содержание вопросов к коллоквиуму определяется педагогом в ходе промежуточной аттестации. Вопросы должны быть направлены на определение уровня теоретических знаний студента по курсу специальности и отображать следующие аспекты:

- сведения о композиторе, общие знания о его творчестве;
- стилистические особенности произведения;
- формообразующие средства, особенности музыкального языка и средств выразительности;
- музыкальная терминология.

7.3. Примерные концертные программы Государственного экзамена по курсу «Специальный инструмент»

Концертная программа государственного экзамена по специальному инструменту должна включать два произведения крупной формы – концерт, сонату, фантазию, вариации, сюиту и т.д. (целиком или отдельные части), а также сочинение малой формы.

Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных и русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В специальных классах фортепиано осуществляется подготовка специалистов, которые должны обладать необходимыми для их самостоятельной профессиональной деятельности музыкально–исполнительскими навыками и знаниями. Обучаясь в специальных классах, студенты приобретают навыки чтения с листа, умение самостоятельно работать над художественным произведением и учебно-вспомогательным материалом.

Основная форма учебной работы – это урок в классе по специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и студента над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы учащегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала требуют от студента применения различных подходов к изучению произведения, исходящих из оценки его интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки.

Основные требования к владению материалом:

1. В период обучения студент должен изучить большое количество музыкальных произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и форме.
2. Овладевая средствами музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой звукоизвлечения, студент должен добиваться яркого, выразительного, содержательного исполнения.
3. Студенту необходимо научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладевать приемами работы над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторскому замыслу.
4. В процессе обучения студенту необходимо накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и добиваясь стабильности исполнения.
5. Студент должен постоянно совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в целом.
6. Студенту надо научиться анализировать музыкальное произведение, используя знания, полученные на уроках специальности и музыкально-теоретических дисциплин.
7. Студенту необходимо знать музыкальную литературу для избранного инструмента.
8. Проявляя профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе по истории и теории исполнительства, студенту необходимо изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов.
9. Для поиска индивидуальной интерпретации студенту необходимо уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения одного произведения разными музыкантами.

Ведущую роль в правильной организации самостоятельной работы играют следующие элементы: регулярность занятий, последовательность занятий, сознательное и активное освоение

знаний.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. *Как исполнять русскую музыку* / Сост. Ключникова Е. – М.: Классика-XXI, 2012. – 160 с. - Текст : непосредственный.
2. Классическая музыка (РНИ) [Электронный ресурс] – режим доступа <http://www.classicalmusiclinks.ru/item13294.html>.
3. *Уроки Гольденвейзера* / Сост. Грохотов С. – М.: Классика-XXI, 2012. – 272 с. - Текст : непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

4. *Алексеев, А.* Методика обучения игре на фортепиано. / А. Алексеев. – М.: Музыка, 1978.- 203 с. - Текст : непосредственный.
5. *Баренбойм, Л.* Путь к музицированию. / Л. Баренбойм. - Л.: Советский композитор, 1989. – 146 с. - Текст : непосредственный.
6. *Бодки, Э.* Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха. / Э. Бодки. - М.: Музыка, 1993.- 306 с. - Текст : непосредственный.
7. *Браудо, И.* Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. / И.Браудо Л.: Музыка, 1979. - 176 с. - Текст : непосредственный.
8. *Браудо И.* Полифоническая тетрадь. / И. Браудо. - М.: Музыка, 1966.- 87 с. - Текст : непосредственный.
9. *Булатова, Л.* Стилиевые черты артикуляции в фортепианной музыке XVIII и первой половины XIX вв./ Л. Булатова. - М.: Музыка, 1991. - 145 с. - Текст : непосредственный.
10. *Гарбузов Н.* Зонная природа динамического слуха / Н.Гарбузова // Гнесинский дом. Гнесинская научная школа: традиции и современность. Из истории отечественного музыкознания. – М.: Композитор, 2008. – с. 379-392. – Текст : непосредственный.
11. *Имханицкий, М.И.* Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона : уч. Пособие для музыкальных вузов и училищ / М.И.Имханицкий. – М.: Российская академия музыки им.Гнесиных, 2004. – 375с., ил. ноты. – Текст : непосредственный.
12. *Калинина, Н.* Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. / Н. Калинина – М.: Музыка, 1974. - 79 с. - Текст : непосредственный.
13. *Копчевский, Н.* Иоганн Себастьян Бах. / Вопросы фортепианной педагогики. - Вып.1. Ред.-сост. В. Натансон. - М.: Музыка, 1979. - 52 с. - Текст : непосредственный.
14. *Кременштейн, Б.* Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. / Б. Кременштейн. - М.: 1966. - 112 с. - Текст : непосредственный.
15. *Кременштейн, Б.* Педагогика Г.Нейгауза. / Б. Кременштейн. - М.: 1984. - 134 с. - Текст : непосредственный.
16. *Крупин, А.В.* Новое в теории и практике звукоизвлечения на баяне : сб. методических статей / А.В. Крупин, А.Н. Романов. – Новосибирск: Классик-А, 2002. – 56с. – Текст : непосредственный.
17. *Лапп, Д.* Улучшаем память в любом возрасте. / Д. Лапп. - М.: 1993. - 67с. - Текст : непосредственный.
18. *Липс, Ф.Р.* Искусство игры на баяне : методическое пособие для педагогов ДМШ, учащихся ССМШ, музучилищ, вузов / Ф.Р.Липс. – М.: Музыка (м), 2004. – 144с., ноты. – Текст : непосредственный.
19. *Либерман, Е.* Творческая работа пианиста с авторским текстом. / Е. Либерман. – М.: Музыка, 1988. - 106 с. - Текст : непосредственный.
20. *Ляховицкая, С.* О педагогическом мастерстве. / С. Ляховицкая. - Л.: Музыка, 1963. - 134 с. - Текст : непосредственный.

21. *Ляховицкая, С.* Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре. / С. Ляховицкая. - Л.: Музыка, 1975. - 97 с. - Текст : непосредственный.
22. *Малинковская, А.* Фортепиано - исполнительское интонирование. / А.Малинковская. - М.: Музыка, 1990. - 78 с. - Текст : непосредственный.
23. *Мартинсен, К.* Индивидуальная фортепианная техника. / К. Мартинсен. - М.: Музыка, 1966. - 211 с. - Текст : непосредственный.
24. *Нейгауз, Г.* Об искусстве фортепианной игры. / Г. Нейгауз. - М.: Музыка, 1988. - 211 с. - Текст : непосредственный.
25. *Носина, В.* Символика музыки И.С. Баха. / В. Носина. - Тамбов, 1993. - 88 с. - Текст : непосредственный.
26. *Подуровский В.М.* Психологическая коррекция музыкально- педагогической деятельности:/ В.М.Подуровский, Н.В.Сулова Учеб.пособие для студ. Высш. учеб. Заведений, - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 320с. – Текст : непосредственный.
27. *Понизовкин, Ю.* Рахманинов – пианист, интерпретатор собственных произведений. / Ю. Понизовкин. - М.: Музыка, 1965. - 98 с. - Текст : непосредственный.
28. *Савшинский, С.* Работа над музыкальным произведением. / С. Савшинский. - Л.: Советский композитор, 1961. - 165 с. - Текст : непосредственный.
29. Словарь музыкальных терминов [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.egorgerasimov.ru/>.
30. *Теплов, Б.* Психология музыкальных способностей. / Б. Теплов. - М.-Л.: 1947. - 211 с. - Текст : непосредственный.
31. *Фейгин, М.* Индивидуальность ученика и искусство педагога. / М. Фейгин. - М.: Музыка, 1968. - 140 с. - Текст : непосредственный.
32. *Швейцер, А.* И.С. Бах. / А. Швейцер. - М.: Музыка, 1965. - 389 с.- Текст : непосредственный.

9.3. Интернет-ресурсы

1. <http://musstudent.ru>
2. <http://intoclassics.net>
3. <http://notes.tarakanov.net>
4. <http://www.twirpx.com/files/art/music/theoretic/analysis/>
5. <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis>
6. <http://classicmusicon.narod.ru/>
7. <http://roisman.narod.ru/comppnotes.htm>
8. http://www.free-scores.com/index_uk.php3
9. <http://notonly.ru/classic.php>
10. <http://www.classic-music.ru/>
11. <http://www.classical.ru:8080/r/>

9.4. Программное обеспечение

Информационные справочные системы для реализации образовательного процесса в операционной системе Windows XP; пакет прикладных программ Microsoft Office с приложением Microsoft Access; интернет-браузеры: Google, Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox и др.

- Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phporac/>
- ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru
- Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.
- Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
- Регламент и методические указания / А.Ш. Меркулова. – Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. – 25 с. <http://ebooks.kemguki.ru/protected/Bibliot/2013/MERKULOVA6.pdf>.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Наличие классов для групповых и индивидуальных занятий, музыкальные инструменты.
- Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
- Аудио, видеозаписи классических произведений.
- Пульты, стулья для занятий в оркестровом классе.
- Концертный зал с концертным роялем и звукотехническим оборудованием.
- Звукоизоляционные учебные аудитории для индивидуальных занятий.
- Кабинет звукозаписи с фонотекой и звукозаписывающим оборудованием.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Авторский текст	Интонация	Реприза
Агогика	Каденция	Рефрен
Аккомпанемент	Кантилена	Связующая партия
Аккорд	Клавир	Скерцо
Активность пальцев	Кода	Сфорцандо
Акустика	Колорит	Сонатное аллегро
Ансамбль	Композиция	Стаккато
Аппликатура	Консонанс	Сюита
Артикуляция	Концерт	Тематизм
Барокко	Крещендо	Тенуто
Весовая игра	Кульминация	Транскрипция
Главная партия	Легато	Трель
Глиссандо	Лейтмотив	Тремоло
Группетто	Маркато	Тутти
Диапазон	Мелодия	Фактура
Диминуэндо	Модуляция	Фонизм
Динамика	Образ	Фантазия
Диссонанс	Отклонение	Форшлаг
Жанр	Побочная партия	Фраза
Заключительная партия	Полифония	Цезура
Звукоизвлечение	Речитатив	Штрихи
Интерпретация	Разработка	Экспозиция

