

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
факультета искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Инструментальное ансамблевое музицирование**

Направление подготовки/специальности (код, наименование):
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки/специализация:
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация (степень) выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

овладение знаниями в области оркестрового и ансамблевого инструментального искусства, изучение наследия выдающихся мастеров в этой области, подготовка профессиональных аранжировщиков, способных осуществлять переложение музыкальных произведений для работы с различными видами творческих коллективов.

Задачи:

- освоить методологию, теорию, методику преподавания профильных дисциплин;
- овладеть методами, технологиями, приемами профильного обучения;
- ознакомление с основными принципами создания аранжировок и переложений музыкальных произведений;
- формирование умений отбирать наиболее совершенные редакции музыкальных произведений на основе сравнительного анализа его различных переложений;
- формирование навыков трансформации текста произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Инструментальное ансамблевое музицирование» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль - «Оркестровые струнные инструменты».

Дисциплина «Инструментальное ансамблевое музицирование» изучается в 5, 6, 7 семестре для очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: Курсы Музыкальной литературы, Сольфеджио, Гармонии и Полифонии в рамках программы среднего специального учебного заведения, «Гармония», «Полифония», «История исполнительского искусства», «Инструментоведение», «Методика обучения игре на инструменте».. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Производственная исполнительская практика», ГИА (Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР).. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиля «Оркестровые струнные инструменты»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-5	Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов	ПК-5.1. Отбирает наиболее совершенные редакции музыкального сочинения ПК-5.2. Осуществляет переложение и аранжировку музыкальных произведений	Знать: — основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений. Уметь: — трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики. Владеть: — навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль	
1	Приобретение навыков ансамблевого исполнительства	5				4				32		Входной контроль: собеседование. Текущая аттестация: проверка д/з, исполнение программы
2	Приобретение углублённых навыков игры в ансамблях разных составов	6				4				64		Входной контроль: собеседование. Текущая аттестация: проверка д/з, исполнение программы
3	Промежуточная аттестация	6								4		Зачет

4	Переложение и аранжировка для различных видов камерных ансамблей.	7				4				59		Текущая аттестация: исполнение программы. Контрольная работа.
5	Промежуточная аттестация	7									9	Экзамен
6	Итого:	7				4	8			155	13	

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

1. Приобретение базовых навыков ансамблевого исполнительства.

1.1. Знакомство с произведениями. Структурный и гармонический анализ. Работа над звуковым и динамическим балансом. Согласование художественных задач.

1.2. Работа над двухголосием в произведениях куплетной и простой трёхчастной формы.

Исполнение классического репертуара и академических обработок народных песен.

1.3. Работа над трёхголосием в произведениях куплетной и простой трёхчастной формы. Исполнение классического репертуара и академических обработок народных песен.

- Формирование представления об ансамблевом исполнительстве.
- Формирование умения слышать партнёра.
- Применение вокальных навыков при пении в ансамбле.
- Слияние тембров и баланс.
- Чистота интонации в двухголосии: развитие гармонического слуха и освоение навыков игры подголосков.
- Формирование навыков синхронности исполнения.
- Музыкальное движение, фразировка: формирование чувства единства у партнеров по ансамблю.
- Выразительность и музыкальная драматургия в куплетной и простой трёхчастной форме.
- Идеино-художественный анализ произведения и выразительность исполнения.

2. Приобретение углублённых навыков пения в ансамблях разных составов.

2.1. Исполнение развёрнутых ансамблевых произведений разных жанров и стилей.

2.2. Исполнение произведений с более сложной гармонией, в том числе современной музыки:

- Чистота интонации, слияние тембров и ровность звуковедения в дуэте и терците.
- Нахождение баланса между партнёрами по ансамблю при сохранении тембральных красок каждого из инструментов.
- Навыки игры произведений с полифоническими элементами.
- Навыки пения произведений с более сложной гармонией, хроматизмами, диссонансами, модуляциями и т.п.
- Решение проблемы синхронности при усложнении ритмического рисунка.
- Исполнение произведений с более существенными техническими трудностями.
- Больше разнообразие темпов в произведениях: синхронность при изменениях агогики.
- Гибкость фразировки, нюансировки и агогики при сохранении баланса и единства музыкального движения.
- Интонационно-логический анализ исполняемых произведений и художественное единство исполнения.
- Стилистический анализ произведений, расстановка смысловых акцентов и выразительность исполнения.

3. Переложение и аранжировка для различных видов камерных ансамблей.

3.1. Понятие «фактура» в контексте формирования камерных ансамблей. Хоральная фактура. Фактура мелодия и аккомпанемент. Полифоническая фактура. Смешанная фактура. Современная фактура, использующая композиторские техники XX века.

3.2. Переложение. Понятие «переложение», отличие от понятия «аранжировка». Переложение для однородных камерных ансамблей (струнных и духовых). Переложение для смешанных ансамблей. Инструментовка аккомпанемента для солиста-инструменталиста.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Применяемые образовательные технологии:

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу (работа на мелкогрупповых и индивидуальных занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям) работу обучающегося.

В процессе реализации дисциплины предусматривается применение технологий интерактивного обучения – контекстно-компетентностные технологии, проблемный метод обучения, моделирование профессиональных ситуаций, создание ситуаций успеха концертного выступления.

Мелкогрупповые и индивидуальные занятия организуются в классах педагогов-специалистов, обеспечивающих реализацию учебной программы по конкретным темам курса. На занятиях осуществляется мониторинг динамики развития навыков подбора инструментов для ансамбля инструментуемого произведения в соответствии с жанром музыки; применения основных приёмов и правил инструментовки при создании партитуры и использования практических навыков переложения, развитие творческих способностей; формирование хорошего музыкального вкуса, – всё это направлено на закрепление пройденного материала, которые требуют дополнительной проработки в рамках самостоятельной работы студентов; контроль освоения курса осуществляется на рубежных контролях, промежуточной аттестации. Целью самостоятельной работы студентов является

формирование готовности к исполнению произведений в различных стилях, жанрах в обучающих, воспитательных и досуговых целях.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает формирование умений и навыков: исполнять произведения и концертные программы; осуществлять подбор репертуара для музыкального обучения, воспитания, просвещения, организации досуга различных возрастных категорий, подготовки концертных программ и других творческих мероприятий. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Целью самостоятельной работы студентов является развитие и закрепление специфических приемов переложения произведений для различных инструментов и различных оркестровых составов, необходимых для будущей профессиональной музыкально-педагогической деятельности.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com».
- Подготовка к устным опросам.
- закрепление знаний, полученных студентами в процессе мелкогрупповых и индивидуальных аудиторных занятий;
- формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой, справочной литературой, партитурами, нотными текстами авторских произведений;
- развитие в процессе регулярных и систематических самостоятельных занятий знаний технических, тембровых и художественно-выразительных возможностей инструментов, правил инструментовки для написания партитур и переложений для разных инструментов и оркестровых составов;
- освоение различных музыкальных редакций произведений; развитие творческих навыков в процессе обучения и воспитания музыкантов-исполнителей, композиторов.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной и заочной форм обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

6.1. Система оценивания

При проведении указанных контрольных мероприятий (зачет, экзамен, контрольная работа) по дисциплине «Вокальное ансамблевое музицирование» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
----------------------	--

Оценка по дисциплине «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Оценка по дисциплине «хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
Оценка по дисциплине «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
Оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Задание для входного контроля:

- обсудить в процессе собеседования специфику звукоизвлечения, акустические, тембро-динамические особенности звучания произведений и пр.

Список примерных заданий (произведений) для исполнения (текущий контроль):

1. Т. Карминум «Гальярда»,

2. Г. Персел «Менуэт»,
3. Ф. Куперен «Песня для клавесина»,
4. Ф. Куперен «Менуэт»,
5. Ф. Куперен «Гавот»,
6. Ж.Ф. Рамо «Сарабанда»,
7. Г.Ф. Гендель «Ария»,
8. С. Вейс «Старинный французский танец»,
9. И.С. Бах «Бурре» из сюиты ми минор для лютни,
10. И.С. Бах «Менуэт» из нотной тетради А.М. Бах,
11. И.С. Бах «Аллеманда»,
12. К.В. Глюк «Ария»,
13. Ф. Каррулли «Вариации на русскую тему»,
14. Л. Де Нарваэс «Фантазия №4»,
15. К. Монтеверди «Три скерцо»,
16. В.А. Моцарт «Менуэт» из симфонии До мажор,
17. В.А. Моцарт «Вальс»,
18. Ш. Рак «Звездный дождь»,
19. Гаврилин «18 зарисовок для фортепиано в 4 руки»,
20. С. Рахманинов «6 пьес для фортепиано в 4 руки».

Требования к промежуточному контролю

В конце изучения курса на 7-ом семестре дневного и заочного отделений проводится контроль – экзамен.

Экзамен включает теоретические вопросы и практическую работу.

Для практической работы выбирается фортепианное произведение.

Список примерных заданий (произведений) для переложения (текущий и промежуточный контроль):

1. З.Фибих «Четыре пьесы» из цикла «Настроения».
2. О. Эйлес «Африканские ксилофоны».
3. М. Балакирев «Песенка без слов».
4. М. Балакирев «3 русские народные песни».
5. Г. Свиридов «Пастораль».
6. Я. Солодухо «7 детских пьес».
7. Е. Макаров «Танец девушкой» из балета «Сказка о рыбаке и рыбке».
8. Г. Свиридов «Зимняя дорога».
9. В. Артемов. «Лесные эскизы».
10. А. Луппов «Гротеск».
11. А. Эшпай «Колыбельная».
12. Ф. Лист «Торжественный полонез».
13. И.-С. Бах «Ария» из кантаты «Страсти по Иоанну».
14. В. Гаврилин «Марш», «Полька».
15. И. Якушенко «Джазовый альбом».
16. С. Слонимский «Юмористическая сцена».
17. А. Кусяков «Зимние зарисовки».
18. В. Семенов «Детская сюита».
19. И. Стравинский «Тайные игры девушкой».

Список примерных вопросов для промежуточного контроля

Тема 1, 2.

1. Музыцирование. Понятие, истоки и содержание.
2. Ансамбль как категория разных наук.
3. Ансамбль как разновидность музыцирования.
4. История ансамблевого музыцирования.
5. Теория ансамблевого музыцирования.
6. Виды ансамблевого музыцирования.
7. Формы ансамблевого музыцирования.
8. Домашнее музыцирование. История и практика персональных.
9. Ансамблевое музыцирование в сфере вокального искусства.
10. Камерный вокальный ансамбль.
11. Вокальный ансамбль в оперном искусстве.
12. Вокальный ансамбль как творческий коллектив. История и практика персональных.
13. Ансамблевое музыцирование в сфере фортепианного искусства.
14. История фортепианного ансамбля. Жанр. Творческий коллектив. История и практика персональных.
15. Ансамблевое музыцирование в сфере инструментального искусства.
16. Инструментальный ансамбль как жанр.
17. Инструментальный ансамбль как творческий коллектив. История и практика персональных.

Тема 3.

1. Понятие фактура.
2. Фактура в барочной музыке.
3. Гомофонно-гармоническая фактура в музыке венских классиков.
4. Романтическая оркестровая фактура.
5. Смешанная гомофонно-гармоническая фактура.
6. Особенности переложения фортепианной фактуры.
7. Функция мелодии.
8. Функция баса.
9. Гармонические голоса.
10. Разновидности аккомпанемента.
11. Особенности переложения фортепианных произведений на камерный ансамбль.
12. Подголосочно-полифоническая фактура.
13. Педаль у фортепиано и её имитация в камерном ансамбле.
14. Методы динамизации фактуры.
15. Историческое развитие камерных ансамблей.
16. Однородные камерные ансамбли.
17. Смешанные камерные ансамбли.
18. Основные виды изложения мелодии.
19. Струнный квартет – функции инструментов.
20. Динамизация средних голосов в камерном ансамбле.

Практические задания для контрольной работы. Контрольная работа представляет собой переложение одного небольшого произведения (или его части) на камерный ансамбль.

Примерный список произведений для переложения на различные оркестровые составы:

- Р. Шуман пьесы из «Альбома для юношества».
- П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома».
- С. Прокофьев «Прогулка».
- А. Эшпай «Перепёлочка».
- Р. Яхин «На ёлке у Гюзель».
- Б. Барток «Вечер у секеев».
- И. Гесслер Скерцо g-moll.
- Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Н. Раков «Рассказ».
- Р. Вагнер Р.: Траурный марш из оперы «Гибель богов», увертюра к опере «Тангейзер», увертюра «Риенци».
- Р. Шуман Листок из альбома op.99 №4.
- Э. Григ «Народная мелодия».
- Н. Мясковский «Напев» op.29 №1.
- Г. Свиридов «Зима».
- а также фрагменты фортепианной музыки В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Ф. Листа, А. Скрябина, Д. Шостаковича.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестра. – Лань, 2016.
- Князева Н.А. – Инструментоведение. Уч. пособие. - Кемерово. 2015.
- Мальтер Л.И. Таблицы по инструментоведению. - СПб: «Композитор», 2014.
- Медушевский В.В. Духовный анализ музыки- уч. пособие. - М.: «Композитор», 2018.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Алябьева А. Традиционные музыкальные инструменты и музыкальное мышление.-(учеб. пособие)/ Краснодарский гос. ун-т культуры и искусств, Краснодар, 2011.
- Арановский, М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства [Текст] / М.Г. Банщиков, Г.И. Законы функциональной инструментовки : учебник / Г.И. Банщиков. - СПб.: Композитор, 1997. - 236, [2] с. : нот. - ISBN 5-7379-0033-9 : 120-.
- Бровко, В.Л. Азбука аранжировки, учеб. пособие, [Ноты] / В.Л. Бровко. - СПб.: Композитор, 2004. - 83, [1] с. - Н. д. с 3838 к. - 150-04.
- Гаранян, Г.А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки [Текст]: учеб. пособие для муз. вузов и уч-щ/ Г. А. Гаранян. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Фонд Георгия Гараняна, 2010. - 252, [2] с. : ил., нот. - Прил.: с. 231-252. - ISBN 978-5-9902000-2-9 : 916-52.
- Гервер Л.Л. Техника музыкального сочинения в разъяснениях автора. – М.: Композитор, 2016.
- Гладышева, О.О. Теория и методика обучения композиции и импровизации [Текст] : учеб. пособие / О. О. Гладышева. - М. : Спутник+, 2011. - 181 с. - Прил.: с.177-179. - Библиогр.: с. 171-178. - ISBN 978-5-9973-0993-0 : 170-.
- Голубева О.Л. Основы композиции (Текст): учебник/ О.Л. Голубева – М: Искусство, 2004 – 119 с.: ил. Библиог.: с. 117-119 -

ISBN 5-85200-417-0 : 200-.

Зряковский Н.Н. Общий курс инструментоведения. Учебник – М. Музыка, 1976.

Карс, А История оркестровки [Текст] : пер. с англ. / А. Карс ; [под ред. М. В. Иванова - Борецкого, Н. С. Корндорфа]. - М.: Музыка, 1990. - 302 с. : нот. ил. - б.ц.

Клебанов Д.Л. Искусство инструментовки (Текст): учеб. пособ. для композиторских и ист.—теорет. фак. Консерваторий/ Д.Л.

Клебанов. – Киев: Муз. Украина., 1972.- 219 с.: нот. ил. – 1-38

Когоутек, Цтирад. Техника композиции в музыке XX века [Текст] / Когоутек, Цтирад ; [пер. с чеш.; вступ. ст. К. Н. Иванова ; коммент. Ю. Н. Рагса, Ю. Н. Холопова]. - М. : Музыка, 1976. - 367 с. : нот.ил. - Список лит.: с. 280-294. - 2-56.

Коробкова А.М. Методологические принципы анализа музыкальных произведений. - Екатеринбург, 2014.

Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие. – М.: Лань, Планета музыки, 2009. – 320 с.

Крамарь Ю. Инструментоведение. Уч. пособие. – С-П. «Композитор», 2009.

Кулапина О.И. Приемы обработки русского народно-песенного материала (анализ техники композиции): (учеб.-метод. пособие для студентов вузов)/О.И. Кулапина – Изд. 2-е, перераб – СПб: Композитор, 2008- 106 (1) с: нот таб. – библиог.: с. 101-104 – ISBN 978-5-7379-0397-8.

Месснер Е.И. Основы композиции (текст): (учеб. пособие для сред. И высш. Муз. учеб. заведений)/ Е.И. Месснер. – М: Музыка, 1968 – 503 с.: нот.

Мурзин Е – АНС – У истоков электронной музыки. – М: Композитор, 2008.

Музыкально-теоретическое образование: традиции, новаторство, перспективы [Текст] : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию каф. теории и истории музыки МГУКИ / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред. М. Б. Сидорова ; ред.-сост.: Т. В. Иванченко, О. М. Мятлева]. - М. : МГУКИ, 2014. - 287 с. - ISBN 978-5-04778-377-3 : 250-

Муха А.И. Процесс композиторского творчества (Текст): пробл. И пути исслед./ А.И. Муха- Киев: муз. Украина, 1979 – 268 с – Библиогр.: с. 251-269.

Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции (Текст)/ Е.В. Назайкинский – М: Музыка, 1982 – 319 с.: нот. ил.

Пистон, У. Оркестровка [Текст] : [учеб.пособ.] / У. Пистон ; пер. с англ. К. Н. Иванова; под общ. ред. К. С. Хачатуряна. - М.: Сов. композитор, 1990. - 445,[4] с. - 2-10.

Слонимский С.М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века./ С.М. Слонимский; - Москва: Композитор.- ISBN 978-5-7379-0621-4

Соколов А.С. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. Исследование/ А.С. Соколов – М: Композитор, 2007 – 227. (2) с.: ил. Нот. – Библиог.: с. 222-228. - ISBN 5-7140-0562-7

Современное искусство музыкальной композиции (текст): сб. тр. Вып. 79. /Гос. муз-пед. ин-т Гнесиных – М. 1985 – 135 с: нот. ил.-Библиог. в конце ст.

Теория современной композиции: [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. В. С. Ценова. - М.: Музыка, 2007. - 616, [7] с. : схем., ноты. - (Academia XXI). - Прил.: с. [618]-[623]. - ISBN 5-7140-0309-8 : 350-.

Тихомиров Г.В. Элементы композиторской техники (Текст)/Г.В. Тихомиров – М.: Музыка, 1964 – 33 нот. Холопова В.Н. – Композитор А. Шнитке. – М.: Композитор, 2010.

Холопова В.Н. – София Губайдулина. - М.: Композитор, 2007.

Чебыкина, Т.И. История исполнительства на русских народных инструментах [Текст]: учебник / Т.И. Чебыкина; Перм. гос. ин-т искусства и культуры: для спец. 071301 "Нар. худож. творчество", 070101 "Инструм. исполнительство". - Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2011. - 389 с. - Библиогр.: с. 382-389. – ISBN 978-5-91201-080-4 : 300-

Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра : учеб. пособие / М.И. Чулаки. - СПб.: Композитор, 2005. - 220, [1] с. : ил. – ISBNт

Цареградская Т.В. Музыкальный жест в пространстве современной композиции. – М, Композитор, 2008 Шишяков Ю.Н. инструментовка для русского народного оркестра. – М. Музыка, 2005.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>

2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>

3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>

4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>

5. Реестр профессиональных стандартов:

<http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>

6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>

7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>

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

10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>

11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>

12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>

13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>

14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>

15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>

16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов.

Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой.

Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование готовности к исполнению произведений в различных стилях, жанрах в обучающих, воспитательных и досуговых целях.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает формирование умений и навыков: исполнять произведения и концертные программы; осуществлять подбор репертуара для музыкального обучения, воспитания, просвещения, организации досуга различных возрастных категорий, подготовки концертных программ и других творческих мероприятий. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомобилизации и самоконтроле, оценке результатов.

Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации.

Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда.

Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу студента (в рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами курса, включая различные виды самостоятельной работы. Прежде чем приступить к непосредственно процессу инструментовки, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. При выборе произведения или фрагмента необходимо руководствоваться чётко поставленными задачами (учебными, техническими, творческими, художественными и др.).

Выбранный материал следует прослушать в разных исполнениях, а затем и проиграть - партитуру, клавиш, отдельные партии, основную мелодию, линию баса и др. партий. Воспитание навыков чтения с листа нужно осуществлять настойчиво и регулярно в практических самостоятельных занятиях, сначала используя в качестве нотного материала простые ансамблевые партитуры, а затем и более сложные оркестровые партитуры.

Выбранный материал следует проанализировать по основным направлениям. Это - жанр произведения, музыкальная форма, фразировка, тональный план, фактура изложения, развитие динамики и агогика. Также важно разобраться в штрихах, темпах; проанализировать тесситурные, регистровые и тембровые возможности инструментов, средства музыкальной выразительности; сделать предварительный анализ функций дирижёра, анализ технических трудностей.

Также важно слушать как можно больше музыкальных произведений, постигая все тонкости классических аранжировок. Это будет давать возможность студенту услышать и запомнить оркестровые краски, исполнительские возможности, познакомиться с разнообразием инструментария. Подобные прослушивания очень хороши в концертном исполнении, но также приветствуются и в записи – аудио и видео.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче

воспитывается профессиональная уверенность исполнителя. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Рекомендации по подготовке к текущему контролю.

Проведение текущего контроля направлено на решение следующих задач:

- проверка качества и результатов усвоения обучающимися пройденного текущего учебного материала;
- стимулирование самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся и помощь в более целенаправленной подготовке к сессии;
- повышение ответственности преподавателей за качество организации учебного процесса.

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации:

В зависимости от количества зачетов и экзаменов в структуре всего учебного курса, репертуарные программы зачетов должны демонстрировать наращивание основных исполнительских навыков технического, художественного, профессионального музыкально-педагогического содержания. Для выполнения данного условия требуется проведение в период подготовки к зачету анализа индивидуальных исполнительских инструментальных возможностей, потребностей, предпочтений, изучение аудио- и видеозаписей собственного исполнения, определение произведений для формирования репертуара на зачет, осмысление логики формирования зачетной программы, формирование готовности обоснования исполнительской и педагогической целесообразности выбора произведений в составе зачетной программы.

В связи с широким перечнем музыкально-педагогических квалификаций, формируемых у студентов в процессе освоения данной дисциплины, на зачете студенту необходимо продемонстрировать сформированность основных компетенций, образование которых предусмотрено данной рабочей программой, а также основных умений и навыков, формирующих профессиональную программу педагога-музыканта, владеющего мастерством инструментально-исполнительского искусства. Таким образом, репертуарная программа должна демонстрировать готовность применения умений и навыков инструментального исполнения в учреждениях общего образования, в учреждениях дополнительного образования, в учреждениях среднего профессионального образования музыкального и музыкально-педагогического профиля.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Изучение дисциплины основано на совмещении теоретических знаний по теории музыки с практической работой, умением использовать навыки работы в ансамбле.

Одна из задач курса – работа над формированием профессиональных навыков – включает в себя:

- Развитие вокально-технических навыков (работа над чистотой интонации, над достижением свободного владения ритмическим рисунком, над дыханием, звукообразованием, штрихами и т.д.).
- Развитие навыков пения в вокальном ансамбле (работа над умением слушать себя и партнеров по ансамблю, петь свою партию в соответствии с общим исполнительским планом; добиваться тембрового слияния, единства динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности фразировки).

Вокальная музыка располагает достаточно большим количеством произведений, написанных для различных составов вокальных ансамблей.

В процессе освоения материала предполагается подготовка и защита самостоятельных работ по ключевым разделам курса.

Содержание самостоятельной работы студентов:

1. Осуществить знакомство с произведениями.
2. Произвести структурный и гармонический анализ.
3. Разобрать произведения по нотам и расставить аппликатуру правой и левой рук.
4. Работать над звуковым, тембральным и динамическим балансом.
5. Согласовать художественные задачи с участниками ансамбля.
6. Проводить общие репетиции с участниками ансамбля.
7. Работать над непрерывностью и синхронностью исполнения.
8. Заучивать произведения наизусть.
9. Повторять основы звукоизвлечения, повторять теоретическую информацию, ежедневно отрабатывать базовые исполнительские элементы.
10. Ежедневно отрабатывать технически сложные в исполнении элементы.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Premiere;
- Power DVD;
- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: Доцент кафедры музыкального образования ФИС МГИК Брежнева И.В.

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования от 15 сентября 2021 г., протокол №2.