

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 09.11.2023 11:48:16
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Утверждаю

Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Методика преподавания ансамбля

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)**

Вид

Ансамблевое исполнительство на фортепиано

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

**Нальчик
2023**

1. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Методика преподавания ансамбля» при обучении по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» является формирование четких представлений о преподавании концертмейстерского класса в колледже и вузе, особенностях певческих голосов и различных инструментов симфонического оркестра.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Вариативная часть.

3. Перечень формируемых компетенций

По освоении курса на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3).

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания концертмейстерского класса» при обучении по специальности 53.09.01 «Методика преподавания ансамбля» ассистент-стажер должен:

знать: специфику нотной записи различных эпох; методы редактирования произведений концертного и учебного репертуара, соответствующие их стилистике; различные исторические подходы к редактированию нотного текста; принципы работы над произведениями с использованием сравнения разных редакций; индивидуальные особенности работы выдающихся редакторов; принципы расшифровки орнаментики и мелизматики в различных стилях.

уметь: анализировать различные редакции одних и тех же сочинений; правильно и эффективно работать с различными редакциями; в необходимых случаях создавать стилистически обоснованные компиляции существующих редакций или собственные редакции, адекватно раскрывающие художественное содержание произведения; передавать свои знания, опыт и практические навыки обучаемому;

владеть: широким кругозором и четкими представлениями об имеющихся редакциях нотного текста и исторических тенденциях редактирования сочинений разных стилей; стилистическим чутьём в работе с различными редакциями нотного текста; навыками определения главных черт конкретной редакции, обеспечивающими высокий художественный уровень концертного исполнительства, позволяющими наилучшим образом раскрыть содержание и стиль исполняемых произведений.

4. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	1,5	54	-	1
Аудиторные занятия		36		

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

1. Основной формой учебной работы по дисциплине «Методика преподавания ансамбля» является урок – практическое индивидуальное занятие педагога с ассистентом-стажером. Используются различные формы работы, которые диктуются целями данного занятия. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется на каждый семестр и утверждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

2. Самостоятельная работа ассистента-стажера представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую внеаудиторных занятий. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях или в домашних условиях.

3. Самостоятельная работа ассистента-стажера подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы. Время для самостоятельной подготовки ассистента-стажера как важной составной части учебного процесса, учитывается учебной частью при составлении общего расписания.

4. В самостоятельную работу трудоемкости специальных дисциплин базовой части учебного плана входит выполнение ассистентом-стажером ассистентской работы в классе руководителя и участие в учебно-методической работе выпускающей кафедры.

5. Ассистент-стажер за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области методики преподавания концертмейстерского класса, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	«Методика преподавания ансамбля»				
1		1	36	18	Зачет
Итого: 54					ПК 1.2.3

Введение. Специфика ансамблевого исполнительства

Отличие ансамблевого исполнительства от сольного, его особенности. Художественный результат – следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов. Творческое переживание и сопереживание. Умение охватить всю партитуру в целом. Выразительные возможности каждой партии. Переменность функций участников ансамбля. Соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве.

Профессиональное мастерство ансамблиста

Пути реализации единого идейно-художественного исполнительского замысла в ансамбле. Исторически сложившиеся типы ансамблей: однородные инструменты и в сочетании с фортепиано.

Характер звукоизвлечения и штрихи в ансамбле: на струнных и духовых инструментах – запись, наименования, исполнение и звучание. Различия в системе обозначения одних и тех же штрихов, их выразительные возможности.

Способы звукоизвлечения на фортепиано и других инструментах. Роль фортепианной педали. Динамика и баланс в ансамбле.

Роль преподавателя класса камерного ансамбля в воспитании музыканта-исполнителя и педагога

Своеобразие педагогической работы с небольшим студенческим коллективом, ее отличие от работы в специальном классе. Значение творческой дисциплины, требовательности к себе, к высказыванию коллег. Место ансамбля в системе специальных предметов. Профессиональный авторитет руководителя класса камерного ансамбля.

Организация и методы ведения урока в классе камерного ансамбля

Подбор участников по принципу добровольности, учитывая профессиональные и индивидуальные качества студентов. Организация репетиционной работы. Привлечение иллюстраторов и особенности методики работы в содружестве со студентами. Условия для занятий, учитывая возможности инструментов.

Принципы подбора репертуара

Охват предельно широкого круга произведений – важное условие для приобретения навыков ансамблевого исполнительства. Учет возможностей ансамбля, недопустимость завышенности репертуара. Стилистическое разнообразие репертуара и по составу участников, инструментов.

Изучение ансамблевой партитуры

Два направления в изучении партитуры: текстологическое уточнение штрихов, темповых, динамических и агогических особенностей; изучение музыкального содержания, определение задач интерпретации, распределение функций участников ансамбля, динамического баланса. Знакомство с редакциями сочинений.

7. Камерные и инструментальные ансамбли эпохи барокко. Ансамблевое творчество И.С.Баха

Важнейшие камерные инструментальные ансамбли эпохи барокко: соната для сольного инструмента и баса и трио-соната, их особенности. Введение в ансамбли облигатного клавира. Камерные ансамбли И.С.Баха, Ф.Э.Баха. Редакции камерных ансамблей И.С.Баха.

Инструментальные ансамбли Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена

Стилистический перелом в европейской музыке. Возникновение новых жанров: струнный квартет, соната для клавира с аккомпанирующей скрипкой, трио для клавира, скрипки и виолончели.

Й.Гайдн как композитор, создавший совершенные образцы камерной музыки нового стиля. Особенности строения цикла, народные истоки тематизма, доминирующая роль фортепиано в трио.

Основные камерно-инструментальные жанры **В.Моцарта**. Возникновение в его творчестве новых жанров: вариации для скрипки и фортепиано как самостоятельное произведение, фортепианный квартет и квинтет. Два типа скрипичных сонат: ранние – с аккомпанирующей скрипкой и поздние – с равнозначными партиями. Редакции сонат, авторские указания. Необычная трактовка трио Ми-бемоль мажор (фортепиано, кларнет, альт).

Творчество **Л.Бетховена** как новый этап в истории развития жанра в истории камерной музыки. Ансамбли с участием фортепиано. Появление сонат для виолончели и фортепиано, утверждение вариаций как самостоятельного жанра. Трактовка цикла в поздний период. Особенности фактуры, динамики, авторские указания педализации. Редакции камерных произведений.

Инструментальные произведения русских композиторов конца XVIII – первой половины XIX вв.

Д.Бортнянский – основоположник жанра фортепианного ансамбля в России. Необычность составов его ансамблей (с участием арфы, фагота). Черты стиля композитора, классическая

ясность формы, трехчастность, элементы симфонизации материала.

Ансамбли А.Алябьева: романтический характер, связь тематизма с русской народной песней, виртуозность фортепианной партии.

Камерные ансамбли М.Глинки: впервые соната с участием альты, виртуозность фортепианной партии. Патетическое трио – первое русское трио с участием кларнета и фагота.

Инструментальные ансамбли композиторов-романтиков (К.Вебера, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Р.Шумана, Ф.Шопена)

Различное отношение к ансамблевой музыке со стороны романтиков: частое у Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона и Р.Шумана и редкое у Ф.Шопена. Новое музыкальное содержание, обращение к классическим жанрам и формам, усиление роли фортепиано при сохранении равновесия звучания всех инструментов ансамбля.

Камерные ансамбли **К.Вебера**: с участием духовых инструментов. Песенные истоки тематизма **Ф.Шуберта**, особенности ладогармонического мышления. Виртуозность партии фортепиано в ансамблях **Ф.Мендельсона**, блистательное равновесие всех голосов, ясность и стройность формы, несмотря на масштабность.

Камерные ансамбли Р.Шумана. Возникновение нового жанра – цикла инструментальных миниатюр для одного или нескольких инструментов с фортепиано. Влияние камерных сочинений композитора на последующее развитие этого жанра. Особенности формы и содержания камерных произведений Ф.Шопена, доминирующая роль фортепиано.

Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, Б.Сметана, А.Дворжак, С.Франк, К.Сен-Санс)

Камерные ансамбли И.Брамса: содержание, грандиозность масштабов сонатного цикла, песенность тематизма, сложность исполнительских задач, их роль в творчестве композитора и современном репертуаре

Творчество Э.Грига: яркая образность музыкального романтизма, народно-жанровый характер, интонации и ритм норвежских народных песен, колористическое богатство фактуры.

Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака и влияние чешской ансамблевой музыки на развитие европейской музыкальной культуры.

Сложность драматургических концепций ансамблей Ц.Франка, место ансамблей К.Сен-Санса в современном репертуаре.

Инструментальные ансамбли русских композиторов второй половины XIX – начала XX вв.

Ансамбль в творчестве А.Рубинштейна. Струнные квартеты и единственное фортепианное трио П.Чайковского: трагедийность, страстность, глубина. Традиция русской музыки, заложенная этим произведением (С.Рахманинов, Д.Шостакович, Ю.Левитин).

Камерные ансамбли С.Танеева: мастерство тематического и полифонического развития, традиции и новаторство в использовании сонатного цикла, крупные масштабы форм.

Камерные ансамбли А.Аренского, Н.Метнера (эмоциональность и сдержанность, глубокий интеллект), И.Стравинского (особенности составов, своеобразие трактовки форм и функций инструментов).

Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX – первой половины XX в.

Камерные ансамбли Р.Штрауса, М.Регера.

Особенности камерной музыки композиторов европейских композиторов XX века: необычные составы, отказ от традиционных жанров, обращение к сюитности, многокрасочность тембров (К.Дебюсси, М.Равель), новые качества использования пиццикато струнных и фортепианной педали.

Поиск синтеза классических форм сонатного цикла и нового в интонационном и гармоническом отношении материала, обращение к политональности, своеобразию ритма и

акцентировки, включение в ансамбль духовых инструментов (А.Оннегер, Ф.Пуленк, Д.Мийо).

Ансамблевое творчество П.Хиндемита (изобретательность трактовки сонатной формы, роль полифонии и гармонического мышления), Б.Бриттена (современные средства выразительности с возможностями инструментов), Б.Бартока (эмоциональность, гротескность образов, воздействие народной музыки), Б.Матину, К.Шимановского.

Инструментальные ансамбли российских композиторов

Основополагающая роль в развитии камерно-ансамблевой музыки творчества Н.Мяковского (мелодизм, благородство), С.Прокофьева (сочетание эпоса, лирики, трагедийности и жизнеутверждающих музыкальных образов, оригинальность средств выражения), Д.Шостаковича (глубокие идейные концепции, проблемы жизни и смерти, своеобразие фактуры, инструментовка).

Камерное творчество М.Вайнберга, Ю.Левитина, А.Шнитке, А.Хачатуряна, Г.Свиридова, Г.Галынина.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачета. Зачет проводится в 1-м семестре. Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомленность в вопросах методики преподавания концертмейстерского класса.

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины предполагается изучение методической литературы. Самостоятельные виды занятий: анализ репертуара, реферирование научной и методической литературы, составление документации разных видов, в том числе репертуарных планов, «моделирование» процесса занятий, составление плана-конспекта, создание собственных редакций, посещение уроков педагогов кафедры оркестровых инструментов и кафедры вокального искусства и хорового дирижирования.

а) основная литература

1. Князев, А.М. Изучение оркестровых инструментов: учебно-методическое пособие / А.М. Князев. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 31 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79391>
2. Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name

б) дополнительная литература

1. Князева Н. А. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name
2. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91273>. — Загл. с экрана.
3. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер ; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91052>. — Загл. с экрана.

г) Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- Система анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –<http://antiplagiat.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Методика преподавания ансамбля» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
 - Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;
 - Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
 - Библиотечный фонд - 115167 экз.
 - Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 3097 единиц.
- Так же используется цифровое фортепиано CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-P-155S

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Основной формой контактной работы в классе «Методика преподавания ансамбля» является творческое общение с руководителем и солистами (участниками ансамбля), где рассматриваются вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, прием игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые и тесситурные возможности участников ансамбля, а при необходимости – исполнительская редакция.

При работе над произведением необходимо использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана. В воспитании будущего исполнителя и педагога в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет изучение репертуара. В работе используется все богатство композиторских стилей. Большое значение имеет обращение к произведениям авторов национальных школ, что развивает широту взглядов и помогает оценить по достоинству вклад национальных композиторских течений в общую сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Программа составлена с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки «Ансамблевое исполнительство на фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол № 1

Зав. кафедрой оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства,
кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
кандидат культурологи, профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
профессор кафедры фортепиано и методики

Нестеренко О.В.