

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.10 «МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент Е.Ю. Коробейникова
канд. искусствоведения, Л.В. Кордюкова
доцент, заведующий
кафедрой
, доцент, доцент А.Ю. Журавлев
канд. пед. наук, доцент, А.А. Коновалов
доцент
канд. пед. наук, доцент, Т.А. Нежинская
доцент

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Музыкально-инструментальное исполнительство»: формирование профессиональных компетенций педагога-музыканта, его готовности к осуществлению педагогической деятельности в области музыкального образования

Задачи:

- формирование умений технически свободно и выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные и вокальные произведения, доступные для восприятия обучающихся разных возрастных групп
- формирование навыков аккомпанирования, чтения с листа, подбора по слуху, выполнения аранжировок музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар школьников
- овладение опытом исполнения хоровой музыки, умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым коллективом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкально-инструментальное исполнительство» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Теория музыкального образования.
2. Сольфеджио.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Хоровое дирижирование.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-10 Способен осуществлять профессионально ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Подходы к анализу художественных и технических особенностей инструментальных и вокальных сочинений; методов и приёмов работы над музыкальным произведением;

32. Технические особенности аккомпанирования, чтения с листа, подбора по слуху и импровизации, аранжировки музыкальных произведений;

33. Методы развития голоса и формирования вокально-хоровой техники; средства вокально-хоровой выразительности и способы художественного воздействия на певцов хора.

Уметь:

У1. Технически свободно и выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные и вокальные произведения классической, народной и современной музыки разных жанров и стилей;

У2. Грамотно и выразительно аккомпанировать, читать с листа, подбирать по слуху, выполнять аранжировки музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий);

У3. Пользоваться дирижерской техникой, позволяющей убедительно отражать художественный образ произведения и его исполнительскую интерпретацию; проводить вокально-хоровую работу, добиваясь нужного качества исполнения.

Владеть:

В1. Опытным исполнительским анализом музыкальных произведений; методами и приемами работы над произведением;

В2. Навыками аккомпанирования, чтения с листа, подбора по слуху, аранжировки музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий);

В3. Навыками дирижерской техники; методами и приемами вокально-хоровой работы, включая методы и приёмы развития голоса, формирования вокально-хоровых умений и навыков, разучивания музыкальных произведений и др.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 час.), семестры изучения – 1, 2, 3, 4, 5, 6, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	1, 2, 3, 4, 5, 6 сем.

	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288
Контактная работа, в том числе:	88
Лабораторные работы	88
Самостоятельная работа студента	200
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	5 сем.
Зачет с оценкой	2,4 сем.
Экзамен	1,6 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Взаимодействие слуховой сферы и моторики	1	14	-	-	4	10
2. Темпоритмическая организация	1	14	-	-	4	10
3. Артикуляция	1	14	-	-	4	10
4. Динамика	1	14	-	-	4	10
5. Фразировка	2	14	-	-	4	10
6. Работа над сценическим образом	2	14	-	-	4	10
7. Слуховая и двигательная координация	2	14	-	-	4	10
8. Исполнительские приемы	2	14	-	-	4	10
9. Произведения малой формы	2	14	-	-	4	10
10. Развитие технических навыков	3	14	-	-	4	10
11. Произведения сложных форм	3	16	-	-	6	10
12. Интерпретация классической музыки	3	16	-	-	6	10
13. Интерпретация романтической музыки	3	16	-	-	6	10
14. Интерпретация музыки XX-XXI вв	4	14	-	-	4	10
15. Интерпретация эстрадно-джазовой музыки	4	16	-	-	6	10
16. Формирование навыков самостоятельного музицирования: чтение с листа, подбор по слуху	4	14	-	-	4	10
17. Эскизное изучение музыкальных произведений	5	14	-	-	4	10

18. Ансамблевое музицирование	5	16	-	-	6	10
19. Создание репертуара	6	14	-	-	4	10
20. Анализ и самоанализ исполнительской деятельности	6	12	-	-	2	10

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Взаимодействие слуховой сферы и моторики

Музыкально-инструментальное исполнительство как вид творческой деятельности. Освоение различных приёмов звукоизвлечения, методов обретения свободы мышечного аппарата. Развитие сферы внутренних слуховых представлений музыканта-исполнителя. Комплекс специальных способностей, необходимых для взаимодействия слуховой сферы и моторики. Диагностика специальных способностей, необходимых для профессионального самоопределения в области музыкального искусства и образования. Взаимосвязь двигательной моторики с работой воображения, сознания и слуха. Двигательная моторика как способ моделирования и воплощения необходимого характера звучания. Формирование способности к конкретному воплощению замысла музыкального произведения в исполнительской практике

Раздел 2. Темпоритмическая организация

Проблемы ритмоинтонирования, темпо-ритмической организации музыкальной ткани. Развитие ритмических способностей. Воспитание культуры исполнительской агогики, связанной с темповым и ритмическим *rubato*, красочным ощущением гармонии, артистичным «произношением» штрихов и т.д. Воспитание чувства внутриволевой пульсации. Развитие способности к выделению основной смысловой единицы в музыкально-ритмической структуре произведения

Раздел 3. Артикуляция

Овладение различными приемами звукоизвлечения на музыкальном инструменте. Формирование штриховой культуры, изучение основных штрихов, особенности исполнения основных видов штрихов в различных композиторских стилях. Качество звука как основной критерий исполнительской культуры музыканта.

Раздел 4. Динамика

Роль динамической палитры при осмыслении и воссоздании музыкальной формы. Использование звуковых градаций и оттенков в работе над художественным образом музыкального произведения.

Расширение динамического диапазона учащихся в процессе работы над произведениями различных композиторских стилей. Развитие слухового самоконтроля как необходимого компонента профессиональной культуры

музыканта-исполнителя. Развитие способности к грамотному соотнесению динамической и эмоциональной партитуры произведения

Раздел 5. Фразировка

Формирование представлений обучающихся о фразировке, туше, педализации и особенностях их применения в зависимости художественной идеи произведения, жанра, стиля, эпохи. Развитие способности к внутреннеслуховому моделированию музыкальной фразы и ее воплощению в исполнении. Работа над динамичностью, процессуальностью, интонационной выразительностью, законченностью музыкальной фразы. Интонационное осмысление музыкальной фразы как структурной единицы целостной архитектоники произведения

Раздел 6. Работа над сценическим образом

Развитие артистических качеств. Формирование и развитие эмоционально-образной сферы и «интонационного словаря» музыканта-исполнителя. Проблемы самоорганизации и самообразования в работе над сценическим образом. Музыкально-инструментальное исполнительство как вид просветительской деятельности.

Раздел 7. Слуховая и двигательная координация

Раскрытие и использование естественной свободы игровых двигательных ощущений. Развитие двигательной моторики обучающихся. Корреляция слуховых, зрительных и двигательно-моторных представлений в процессе моделирования и воплощения художественной идеи произведения

Раздел 8. Исполнительские приемы

Развитие художественно-творческого мышления, музыкально-исполнительских умений и навыков в процессе работы над звуковыми образами инструментальных произведений различной жанровой и стилевой направленности. Опора на внутреннеслуховые представления в развитии технических приемов и навыков обучающихся. Поиск адекватных художественному стилю произведения игровых приемов. Работа по развитию и совершенствованию ведущих игровых приемов. Развитие навыков самостоятельного поиска наиболее целесообразных игровых приемов.

Раздел 9. Произведения малой формы

Работа над пьесами различных стилей и жанров. Изучение пьес с различного характера (кантиленного, танцевального, виртуозного и др.).

Значение пьесы как музыкальной формы: тщательная прорисовка деталей, стремление к целостности формы, гибкость нюансировки и фразировки, яркость подачи эмоций. Формировании чувства стиля, артистизма исполнения, способности к самостоятельной интерпретации музыкального образа.

Раздел 10. Развитие технических навыков

Освоение различных видов подготовительных упражнений перед игрой гамм. Изучение мажорных и минорных гамм, арпеджио и аккордов. Формирование навыков игры грамотной аппликатурой. Исполнение мажорных и минорных гамм до трех знаков при ключе. Игра этюдов на различные виды техники.

Раздел 11. Произведения сложных форм

Философское осмысление диалектического единства противоречащих начал тематизма. Постигание композиторской идеи в работе над формой, динамической целеустремленностью, архитектурой изложения музыкального материала. Поиск содержательно обусловленных исполнительских приемов. Изучение различных видов сложных форм (сонаты, баллады, фантазии, вариации и др.). Изучение полифонических произведений прошлого и современности

Раздел 12. Интерпретация классической музыки

Овладение культурой инструментального интонирования. Индивидуально-творческая интерпретация художественного произведения. Изучение классического музыкального наследия в процессе совершенствования базовых музыкально-исполнительских навыков. Обогащение творческого потенциала будущих музыкантов, расширение их музыкально-классического репертуарного и педагогического багажа.

Постигание логики музыкального мышления, эмоционально-образного содержания, специфики использования средств музыкальной выразительности при исполнении произведений композиторов-классиков

Раздел 13. Интерпретация романтической музыки

Постигание логики музыкального мышления, эмоционально-образного содержания, специфики использования средств музыкальной выразительности при исполнении произведений композиторов романтического стиля

Раздел 14. Интерпретация музыки XX-XXI вв

Разнообразие стилей, форм, жанров музыки XX-XXI вв. Определение индивидуальных особенностей стиля композиторов исполняемых произведений. Новые исполнительские приемы. Расширение репертуарного и педагогического багажа.

Раздел 15. Интерпретация эстрадно-джазовой музыки

Стилевые и исполнительские особенности, основные жанры. Технические приемы и средства музыкальной выразительности. Расширение репертуарного и педагогического багажа.

Раздел 16. Формирование навыков самостоятельного музицирования: чтение с листа, подбор по слуху

Освоение навыков чтения с листа, самостоятельной работы над музыкальным произведением. Формирование основных навыков чтения с листа: умение «схватывать» осмысленные музыкальные комплексы («горизонтальные» – протяженные мелодические построения, и «вертикальные» – смена гармонии); навык опережающего восприятия нотного текста; единство зрительно-слуховых и слухо-двигательных представлений; способность к запечатлению в кратковременной памяти прочитанного нотного текста; нацеленность на безостановочность исполнения; владение навыком распределенного внимания между воспринимаемым нотным текстом и инструментом (опора на тактильные ощущения).

Подбор по слуху: анализ структуры мелодии, развитие непосредственной связи между слуховым предслышанием и движениями рук. Пополнение багажа музыкально-художественных впечатлений в процессе совершенствования умений и навыков чтения с листа и подбора по слуху.

Раздел 17. Эскизное изучение музыкальных произведений

Освоение методики эскизного разучивания. Эскизный подход как первоначальный и важный этап целостного восприятия музыкального образа произведения. Приближение к авторскому замыслу произведения через осознание его главной идеи, характера, эмоционального тона музыки, темпа произведения в соответствии с ремарками композитора. Умение вычленять главные элементы музыкальной ткани, стремление к целостности исполнения. Развитие умений и навыков самостоятельного эскизного изучения музыкально-нотной литературы и овладение методикой эскизного прочтения текста как способ расширения репертуарного фонда студентов и действенный стимул их творческого развития

Раздел 18. Ансамблевое музицирование

Исполнительское освоение инструментально-ансамблевого репертуара в единстве его компонентов: дифференцированное восприятие каждой партии и целостной ансамблевой партитуры; развитие навыка одновременного восприятия многоголосного ансамблевого звучания; воспитание ансамблевого чувства ритма, единого ритмического пульса; формирование «дирижерского» начала в моменты показов вступлений участниками ансамбля; разнообразие звуковой палитры; расширение музыкального кругозора и коллективного исполнительского опыта обучающегося, воспитание творческой коллективной дисциплины

Раздел 19. Создание репертуара

Овладение музыкальным репертуаром современных программ по музыке. Планирование репертуара в зависимости от исполнительских и педагогических задач. Роль репертуара в профессиональном самоопределении начинающего исполнителя. Включение в репертуарный список обучающегося произведений различных стилей и жанров. Создание репертуарного багажа в соответствии с

адресной направленностью концертной деятельности. Развитие эмоционально-образной сферы и расширение «интонационного словаря» музыканта-исполнителя и музыканта-педагога. Овладение музыкальным репертуаром современных программ по музыке.

Раздел 20. Анализ и самоанализ исполнительской деятельности

Подготовка к концертному выступлению. Факторы, влияющие на успешность выступления музыканта-исполнителя. Игра наизусть. Приемы осознанного запоминания нотного текста. Психологический настрой, направление внимания. Способы преодоления эстрадного волнения. Формирование слухового самоконтроля.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму

3. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Арановская, И. В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в условиях музыкально-исполнительской деятельности : учебное пособие / И. В. Арановская, Г. Г. Сибирякова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 114 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79667.html>.

2. Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. Упражнения для высшего развития техники : учебное пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; перевод С. Г. Денисов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-2847-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113979>

3. Донт, Я. Этюды и капризы для скрипки. Соч. 35. Подготовительные упражнения к этюдам Р. Крейцера и П. Роде для скрипки. Соч. 37 : ноты / Я. Донт. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 84 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316085>.

4. Бетховен, Л. Экосезы. Менюэты. Немецкие танцы. Лендлеры. Для фортепиано : ноты / Л. Бетховен , составитель Е. А. Ильянова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 40 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316181>.

5. Дотцауэр, Ф. Школа игры на виолончели : учебное пособие / Ф. Дотцауэр , перевод М. Куперман. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 120 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316088>.

6. Лёшгорн, К. А. Школа беглости. Этюды для фортепиано. Соч. 136. Тетради 1–2 : ноты / К. А. Лёшгорн. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 48 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307604>.

7. Камаев, А. Ф. Чтение с листа на уроках фортепиано. Игровой курс : учебное пособие / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 104 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316112>.

8. Парфенова, А. В. Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы : учебно-методическое пособие / А. В. Парфенова, К. В. Рубахина (составители). — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 96 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307535>.

9. Лист, Ф. Технические упражнения. Для фортепиано. Тетради 1–12 : ноты / Ф. Лист , перевод с английского А. А. Болдырев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 404 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307613>.

6.2 Дополнительная литература

1. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для вузов по направлению подготовки «Педагогическое образование» [Гриф УМО] / М. С. Осеннева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 264 с. [и предыдущие издания]

2. Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. Р. Ильина. - Москва : Академический проект : Альма Матер, 2008. - 415 с.

3. Бережанский, П. Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ формирования и развития : учебное пособие / П. Н. Бережанский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 108 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316178>.

4. Чимароза, Д. 32 сонаты для фортепиано : ноты / Д. Чимароза , под редакцией И. Филиппа. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 120 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307649>.

5. Фиорилло, Ф. 36 этюдов или каприсов для скрипки : ноты / Ф. Фиорилло. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 68 . — URL: <https://e.lanbook.com/book/307652>.

6. Андерсен, К. И. 18 маленьких этюдов для флейты, соч. 41. 24 больших этюда для флейты, соч. 15 : ноты / К. И. Андерсен , составитель Е. А. Ильянова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 116 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/297302>.

7. Демченко А. И. Азбука музыкального искусства. Краткий свод теоретических сведений : учебное пособие. - Саратов : Саратовская государственная консерватория, 2017. - 50 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73852>.

8. Федин С. Н. Основы импровизации : учебно-методическое пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 213 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66361>.

9. Малыгин Н. Н. Концертные пьесы на темы песен о Великой Отечественной войне : практическое пособие. - Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2016. - 48 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70455>.

10. Князева Н. А. Инструментоведение : учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. - 147 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55769>.

11. Князева Н. А. История исполнительского искусства : учебно-методическое пособие. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 123 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55232>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.

2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.

3. Помещения для самостоятельной работы.