

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, доцент, заведующий кафедрой	Л. В. Кордюкова
	Заслуженный артист России доцент, доцент	А. Ю. Журавлев
	канд. пед. наук, доцент	А.А. Коновалов
	канд. пед. наук, доцент, доцент	Т. А. Нежинская

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «13» июня 2023 г. №14.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «14» июня 2023 г. №10.

Проректор по образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2023

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. Сольфеджио.
2. Теория музыкального образования.

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

1. Хоровое дирижирование.
2. Вокальное исполнительство.
3. Хоровое пение и практическая работа с хором.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;
- ПК-3 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

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. Опытом исполнительского анализа 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 дирижёрской 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.), семестр изучения – 1,2,3,4,5,6, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости 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	1,5 сем.
Зачет с оценкой	2,4 сем.
Контрольная работа	3 сем.
Экзамен	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 внутридолевой 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 соотношению 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 стилиевой 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, архитектоникой 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. Менуэты. 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.