

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.04.03 Ансамбль (камерный)

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль) образовательной программы

Инструментальное исполнительство

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.04.03 Ансамбль (камерный)

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: расширить у студентов творческий и исполнительский диапазон, помочь более глубокому усвоению всех музыкальных дисциплин, способствовать росту их педагогического мастерства.

Задачи:

- воспитание у магистрантов навыков ансамблевой игры;
- воспитание и развитие творческой индивидуальности музыкантов;
- расширение музыкального кругозора студентов;
- воспитание художественного вкуса и исполнительской культуры, связанной с особенностями эпох, стилей, жанров и творческой индивидуальностью композитора;
- развитие у студентов потребности к постоянному самосовершенствованию, творческой инициативе и самостоятельной работе;
- совершенствование навыков исполнительского мастерства каждого из участников ансамбля;
- совершенствование навыков чтения с листа и игры по нотам;
- подготовка высококвалифицированных, многосторонне развитых исполнителей и педагогов среднего и высшего звеньев профессионального музыкального образования, владеющих рядом умений и навыков, необходимых при совместном музицировании.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина К.М.04.03 Ансамбль (камерный) относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин, входит в состав модуля «Исполнительское мастерство», изучается в третьем, четвертом семестрах.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, сформированных в рамках освоения образовательной программы предыдущего высшего образования.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – профессиональная деятельность в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках) Артист оркестра Дирижер	
Музыкально-исполнительская деятельность	
осуществлять на высоком художественном и	Знает и понимает: принципы ведения

техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности ПК-1	музыкально-исполнительской деятельности, совершенствования профессионального уровня, их роль и значение в учебном процессе, технологии работы с нотами, художественные и технические основания музыкально-исполнительской деятельности, технологии представления общественности результатов музыкально-исполнительской деятельности Умеет: осуществлять различные функции музыкально-исполнительской деятельности и передавать накопленный практический опыт обучающимся, представлять результаты музыкально-исполнительской деятельности общественности Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками технического и художественного совершенствования, педагогического творчества, опытом реализации музыкально-исполнительской деятельности и представлении ее результатов общественности
быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду ПК-2	Знает и понимает: значение искусства, роль классического и современного репертуара в культурной жизни, методы и технологии создания художественно-творческой и образовательной среды, перспективные направления развития образовательной организации Умеет: профессионально грамотно осваивать разнообразный классический и современный репертуар и использовать его при подготовке и проведении культурных мероприятий, способствовать формированию комфортной художественно-творческой образовательной и среды Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками проектирования художественно-творческой и образовательной среды и использования профессиональных знаний и умений в реализации задач развития образовательной организации, опытом проведения культурных мероприятий с использованием классического и современного репертуара

6. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
Контактная работа (всего)	48	28	20
В том числе:			
Лекции			
Практические занятия (ПЗ)			
Групповые занятия	48	28	20
Семинарские занятия (С)			
Лабораторные работы (ЛР)			
Самостоятельная работа (СР)	132	80	52
Форма промежуточной аттестации	Экзамен (72 ч)	Экзамен (36 ч)	Экзамен (36 ч)
Всего:			
Часы	252	144	108
Зачетные единицы	7	4	3

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Групповые занятия	Семинары	СРС	Всего
1.	Работа над полифоническими сочинениями для камерного ансамбля.			8		22	30
2.	Работа над сочинениями крупной формы для камерного ансамбля.			8		22	30
3.	Работа над этюдами в камерном ансамбле.			8		22	30
4.	Работа над пьесами школьного репертуара для камерного ансамбля.			8		22	30
5.	Работа над концертными пьесами для камерного ансамбля.			8		22	30
6.	Концертно-исполнительский практикум (сочинения для фортепиано в 4 руки, для двух фортепиано, любого камерно-инструментального состава).			8		22	30

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Работа над полифоническими сочинениями для камерного ансамбля.	Работа над полифоническим репертуаром: развитие полифонического мышления, ознакомление с различными видами полифонии, основными ее принципами. Эффективные методы работы над полифоническим репертуаром, созданными представителями разных школ в различные эпохи (от предшественников Баха до композиторов современности).
2.	Работа над сочинениями крупной формы для камерного ансамбля.	Работа над произведениями крупной формы: сонатой, концертом, вариациями. Специфические особенности освоения крупной формы (охват целого, динамические и эмоциональные контрасты, формообразование, драматургия и др.) Освоение произведений крупной формы доклассического периода, эпохи классицизма, романтизма и музыки XX века.
3.	Работа над этюдами в камерном ансамбле.	Работа над техникой на любом уровне владения инструментом. Многочисленные исследования различных технических систем. Общая позиция в отношении свободы аппарата. Виды инструментальной техники. Основные способы работы над ними. Важность точного определения ошибки для ее устранения. Автоматизм как высшая степень технического мастерства. Метод вариантов для преодоления технических трудностей. Советы выдающихся виртуозов в связи с различными техническими проблемами. Взаимосвязь разных типов двигательных навыков. Проблема исполнительской техники в исторической перспективе. Достижения советской педагогики в области развития инструментальной виртуозности. Техническое мастерство как необходимый элемент арсенала исполнительских средств.

4.	Работа над пьесами школьного репертуара для камерного ансамбля.	Принципы подбора учебного материала и его изучение: произведения композиторов - классиков для детей; произведения современных композиторов для детей и юношества. Работа над пьесами разных жанров и стилей. Овладение методами исполнения школьного репертуара. Умение раскрыть музыкальное содержание произведения: музыкально-теоретический анализ; раскрытие идейного содержания произведения. Метод беседы (вступительная беседа при знакомстве детей с произведением).
5.	Работа над концертными пьесами для камерного ансамбля.	Освоение различных художественных стилей, их специфики. Систематическая и целенаправленная работа над развитием творчески активного мышления, музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового и т.д.), чувства ритма, художественного вкуса. Работа над стилистикой произведения.
6.	Концертно-исполнительский практикум (сочинения для фортепиано в 4 руки, для двух фортепиано, любого камерно-инструментального состава).	Проблемы интерпретации камерно-инструментальных сочинений эпохи барокко. Проблемы интерпретации ансамблевых сочинений классиков. Романтизм в камерно-инструментальной музыке и в исполнительском искусстве. Русское камерно-инструментальное исполнительство. Проблемы интерпретации камерно-инструментальных сочинений композиторов 20 века. Современное камерно-исполнительское искусство. Сравнительный анализ исполнительского искусства камерных ансамблей, исполняющих музыку разных эпох Методика камерно-инструментального исполнительства. Разбор нотного материала, штрихи, аппликатура. Работа над ритмом, нюансировкой, голосоведением.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1.	Работа над полифоническими сочинениями для камерного ансамбля.	Практические занятия, мастер - класс
2.	Работа над сочинениями крупной формы для камерного ансамбля.	Практические занятия, мастер - класс
3.	Работа над этюдами в камерном ансамбле.	Практические занятия, мастер - класс
4.	Работа над пьесами школьного репертуара для камерного ансамбля.	Практические занятия, мастер - класс
5.	Работа над концертными пьесами для камерного ансамбля.	Практические занятия, мастер - класс
6.	Концертно-исполнительский практикум (сочинения для фортепиано в 4 руки, для двух фортепиано, любого камерно-инструментального состава).	Практические занятия, мастер - класс

7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине:

1. Работа над полифонией
2. Работа над сочинениями крупной формы
3. Работа над этюдами
4. Работа над пьесами школьного репертуара
5. Работа над концертными пьесами
6. Концертно-исполнительский практикум

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т. д.).

Мастер-класс — это особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определённой познавательной задачи. В технологии проведения мастер-класса главное — не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то приём, метод, методика или технология. Таким образом, сокращается время адаптации учителя к условиям преподавания своего предмета, специфическим в каждом отдельном случае.

Организация учебного процесса предполагает создание условий для включения всех участников в активную деятельность и обмен мнениями; форма взаимодействия — сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идёт непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения профессиональной проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Написание рефератов и докладов.	Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы. Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делается заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при

	написании реферата или доклада.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.
Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.

Задания для самостоятельной работы.

Индивидуальные домашние задания предполагают самостоятельную работу обучающегося над закреплением пройденного на уроках с преподавателем материала; самостоятельное освоение нового материала; изучение музыковедческой и методической литературы, соответствующей тем или иным задачам, поставленным в сессионный период в классе; ознакомление с различными исполнительскими трактовками музыкальных сочинений посредством прослушивания аудио-, CD- и видеозаписей.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература

1. Алексеев, Александр Дмитриевич Русская фортепианная музыка : конец XIX - начало XX века / А.Д. Алексеев ; Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Наука, 1969. - 391 с. : нот. прим. - Список ил.: с. 390. - Прил.: с. 365-387. - Примеч. в тексте. - Библиогр.: с. 388-389.
2. Антонова, Марина Александровна Роль фортепианного ансамбля в классе основного музыкального инструмента : учеб. пособие для студентов муз. фак. пед. вузов / М.А. Антонова. - М. : МГПУ, 2010. - 67 с. - Прил.: с. 72-77. - Библиогр.: с. 66-71.
3. Долинская, Елена Борисовна. Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия : исследовательские очерки / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. ист. рус. муз. ; Е.Б. Долинская.

- М. : Композитор, 2006. - 560 с. : ил., нот. прим. - Примеч. в тексте. - Доп. и прим.: с. 469-557. - ISBN 5-85285-839-0.
- 4. Гаккель, Леонид Евгеньевич Фортепианная музыка XX века : очерки / Л.Е. Гаккель. - 2-е изд., доп. - Л. : Сов. композитор, Ленингр. отд-ние, 1990. - 288 с. - ISBN 5-85285-047-0.
- 5. Фейнберг, Самуил Евгеньевич Пианизм как искусство / С.Е. Фейнберг. - М. : Классика-XXI, 2003. - 338с., 1л. портр. - (Секреты фортепианного мастерства). - Сер. указ. на обл. - Прил.: с.329-335. - ISBN 5-89817-055-3.

б) дополнительная литература

1. Вицинский, Александр Владимирович Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением : Психологический анализ / А.В. Вицинский ; предисл., послесл., примеч. А.М. Меркулов. - М. : Классика-XXI, 2003. - 98 с. - (Секреты фортепианного мастерства). - Примеч.: с. 96. - ISBN 5-89817-037-5.
2. Гофман, Иосиф Фортепьянная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре / И. Гофман ; [пер. с англ. Г.А. Павлова ; ред., вступ. ст. и примеч. Г.М. Когана]. - М. : Гос. муз. изд-во, 1961. - 224 с., 1 л. портр., [9 л. ч.-б. ил.]. - Прил.: с. 209-221. - Список ил.: с. 222. - На обл. изд-во: Музгиз.
3. Как исполнять Гайдна / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М. : Классика-XXI, 2004. - 204 с. - (Мастер-класс). - На тит. л. ошибочно год изд. 2003. - ISBN 5-89817-059-6.
4. Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулов. - М. : Классика-XXI, 2003. - 182 с. - (Мастер-класс). - ISBN 5-89817-059-6.
5. Кременштейн, Берта Львовна Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано / Б.Л. Кременштейн. - М. : Классика-XXI, 2003. - 128с. : нот. прим. - (Секреты фортепианного мастерства). - Сер. указ. на обл. - ISBN 5-89817-068-5.
6. Лебензон, М. "Вариации на тему Корелли" С. Рахманинова (Советы исполнителю) / М. Лебензон // Вопросы исполнительского искусства : сб. статей / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, Новосибир. гос. консерватория им. М.И. Глинки ; [ред. Я.Г. Бесноватый и др.]. - Новосибирск, 1974. - С. 78-87.
7. Либерман, Евгений Яковлевич Работа над фортепианной техникой / Е.Я. Либерман. - М. : Классика-XXI, 2003. - 146с. : нот. прим. - (Секреты фортепианного мастерства). - Сер. указ. на обл. - Библиогр.: с.143. - ISBN 5-89817-060-X.
8. Мартинсен, Карл Адольф Динамика, украшения, штрихи / К.А. Мартинсен, В. Вайсман // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 2010. - С. 140-141. - (Мастер-класс).
9. Мильштейн Яков Стилистические особенности исполнения сочинений Гайдна / Я. Мильштейн // Как исполнять Гайдна / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 2004. - С. 41-53. - (Мастер-класс).
10. Рабей В. К вопросу о современном исполнительском прочтении скрипичных сонат и партит И.С. Баха (на примере интерпретации Г. Шеринга) / В. Рабей // Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика : сб. трудов / М-во культуры РСФСР, Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных ; [отв. ред. В.О. Рабей]. - М., 1985. - Вып. 78. - С. 51-60.

11. Рубинштейн, Антон Григорьевич Лекции по истории фортепианной литературы. Моцарт / А. Рубинштейн // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 2010. - С. 7-8. - (Мастер-класс).
12. Смирнов, Мстислав Анатольевич Постигая внутренние связи музыкальных произведений / М.А. Смирнов // Музыкальное исполнительство : [сб. ст. : в ... вып.] / [сост. и общ. ред. В.Ю. Григорьева, В.А. Натансона]. - М., 1983. - Вып. 11. - С. 101-122.
13. Фейнберг, Самуил. О фортепианной музыке Моцарта и Бетховена / С. Фейнберг // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 2010. - С. 171-178. - (Мастер-класс).
14. Фейнберг, Самуил. Открытые уроки. Моцарт / С. Фейнберг // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 2010. - С. 146-147. - (Мастер-класс).

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

International Music Score Library Project; Choral Public Domain Library

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), электронно-библиотечные системы:

ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru);

ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com);

ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru);

УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru);

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru);

ЭБС ЮРАЙТ (www.ura.it);

ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru);

ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com)

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Большой концертный зал

- Орган, концертный рояль, микшерный пульт, акустические колонки, видеопроекторы, экраны

Малый концертный зал

- Видеопроекционная техника, звуковоспроизводящая аппаратура, сцена, микшерные пульта, микрофоны, рояль

Учебная аудитория для проведения занятий мелкогрупповых и индивидуальных занятий

- Специализированная мебель, 2 рояля, зеркало, учебно-наглядные пособия

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки)

- Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет»