

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

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

учебно-методического совета

факультета музыкального искусства

Ануфриева Н.И.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

Направление подготовки:	53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль подготовки:	«Оркестровые струнные инструменты»
Квалификация выпускника:	Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.
Форма обучения:	очная, заочная

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа по дисциплине **«Инструментальное ансамблевое музицирование»** является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине **«Инструментальное ансамблевое музицирование»** определены соответствующей рабочей программой дисциплины; трудоемкость

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

Занятия практического типа

Самостоятельная работа студента

Текущая и промежуточная аттестации по курсу.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение практических умений;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне исполнительства и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

1. Формы самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Квартет»

Таблица 1

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1.	Приобретение базовых навыков ансамблевого исполнительства	<ul style="list-style-type: none">• Повышение навыков игры на инструменте• Запоминание нотного текста• Работа над интонацией• Развитие навыков ансамблевого исполнительства
2.	Формирование представления об ансамблевом исполнительстве	<ul style="list-style-type: none">• Повышение навыков игры на инструменте• Запоминание нотного текста• Работа над интонацией• Развитие навыков ансамблевого исполнительства
3.	Переложение и аранжировка для различных видов камерных ансамблей	<ul style="list-style-type: none">• Повышение навыков игры на инструменте• Запоминание нотного текста• Работа над интонацией• Развитие навыков ансамблевого исполнительства

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».

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

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

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

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

1. З.Фибих «Четыре пьесы» из цикла «Настроения».
2. О. Эйлес «Африканские ксилофоны».
3. М. Балакирев «Песенка без слов».
4. М. Балакирев «3 русские народные песни».
5. Г. Свиридов «Пастораль».
6. Я. Солодухо «7 детских пьес».
7. Е. Макаров «Танец девушек» из балета «Сказка о рыбаке и рыбке».
8. Г. Свиридов «Зимняя дорога».
9. В. Артемов. «Лесные эскизы».
10. А. Луппов «Гротеск».
11. А. Эшпай «Колыбельная».
12. Ф. Лист «Торжественный полонез».
13. И.-С. Бах «Ария» из кантаты «Страсти по Иоанну».
14. В. Гаврилин «Марш», «Полька».

15. И. Якушенко «Джазовый альбом».
16. С. Слонимский «Юмористическая сцена».
17. А. Кусяков «Зимние зарисовки».
18. В. Семенов «Детская сюита».
19. И. Стравинский «Тайные игры девушек».

Список примерных вопросов для промежуточного контроля

Тема 1, 2.

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

Тема 3.

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

Практические задания для контрольной работы

Контрольная работа представляет собой переложение одного небольшого произведения (или его части) на камерный ансамбль.

Примерный список произведений для переложения на различные оркестровые составы:

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

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
1.	Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте	<p>Индивидуальные занятия на инструменте являются основной формой повышения исполнительского мастерства. В процессе такой практики осваивается технический материал, развиваются навыки владения всеми элементами исполнительского аппарата, выучивается нотный текст, выполняется работа над интонацией, фразировкой, метроритмическими особенностями произведения, работа над динамическим построением, штриховой палитрой, работа над формой произведения.</p> <p>Индивидуальные самостоятельные занятия включают в себя: правильную организацию процесса, планирование, определение приоритетности задач, выбор методов разучивания, самоконтроль и анализ полученных результатов после каждой репетиции.</p> <p>Планирование и правильная организация исполнительского процесса есть путь к повышению эффективности занятий на инструменте. Репетиции следует распределять на всю неделю, учитывая реальные временные возможности каждого дня. В каждый репетиционный день закладывается время на разминку, комплекс базовых упражнений, гаммы, этюды, разучивание пьес по специальному инструменту, ансамблю, оркестру. Целесообразно не пытаться прорабатывать произведение целиком каждый день. Более эффективно будет в каждый репетиционный день заложить выполнение части всего многообразия техник и пьес, делая упор только на сложных структурах. В частности, отрабатывая ансамблевую партию в течении недели, нужно каждый день выучивать новый участник нотного материала.</p> <p>В процессе определения приоритетности задач, студенту следует разбить всё произведение на блоки и структурировать их по уровню сложности. Наибольшее количество репетиционного времени должно быть посвящено самым сложным местам. Каждый блок отрабатывается отдельно, доводя интонацию, фразировку, метроритмические особенности</p>

		<p>произведения, динамические оттенки и штриховой палитру до совершенства. Если произведение будет исполняться наизусть, то "отрываться от нот" нужно с самого начала разучивания, запоминая малые элементы и постепенно объединяя их друг с другом.</p> <p>Во время разучивания музыкального материала, а также исполнения уже известных произведений, обязательным для качественного звучания является самоконтроль, позволяющий оценивать в режиме реального получаемый результат и вносить коррективы в случае возникновения трудностей и ошибок. Анализ качества собственного исполнения, в том числе с использованием современных средств аудио-видео записи, значительно повышает эффективность самостоятельных занятий.</p>
2.	Репетиционные занятия в составе ансамбля	<p>Репетиционные занятия в составе ансамбля закрепляют полученный результат в индивидуальных репетициях, а также развивают навыки музыкального взаимодействия в коллективе.</p> <p>Основной целью самостоятельных ансамблевых репетиций является получение однородности звучания всего коллектива. На таких занятиях студенты добиваются штрихового, динамического, тембрового единства, учатся одновременно вступать и заканчивать исполнение, совершенствуют умение совместно изменять темп.</p> <p>Для достижения данных целей на репетициях в каждом произведении определяется лидирующий инструмент, выполняющий функции дирижера. Между всеми участниками оговариваются нюансы исполнения, определяются значения штрихов, характерные для стиля и эпохи произведения, агогические и динамические нюансы, обсуждается характер и образная составляющая сочинения.</p> <p>На каждой репетиции студенты должны добиваться улучшения звучания, повторять сложные и неудобные места многократно, повышать уровень профессионального мастерства и степень взаимодействия друг с другом.</p>
3.	Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала.	<p>Для лучшего понимания исполняемых сочинений необходимо знать и понимать все нюансы композиторского творчества, времени создания, штриховой трактовки, стилистических нюансов. В этом помогает изучение соответствующей научной и учебной литературы.</p> <p>При поиске необходимых источников можно пользоваться интернетом, обращаться к курсу истории музыки, изучить авторские исследования, посвященные композиторам, эпохам и музыкальным направлениям. Изучая литературу, рекомендуется делать небольшие конспекты для лучшего закрепления пройденного материала и возможности быстро найти нужную информацию.</p> <p>Для каждого инструмента в зарубежной литературе можно найти подробные исследования (в том числе и разных авторов), посвященные особенностям исполнения конкретных произведений, что позволит более эффективно проводить репетиции.</p>
4.	Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	<p>Современный мир предлагает много путей получения информации и один из самых доступных и наглядных для пианиста является медиаконтент. Множество аудио и видео записей популярных (и не только) произведений даёт возможность студентам услышать специфику звучания сочинения, понять и осознать особенности исполнения, скопировать штрихи, характер, и другие нюансы исполнения.</p> <p>Анализируя запись исполнения, студентам необходимо внимательно вслушиваться во все особенности звучания, в тембр, штрихи, фразировку, дыхание. Пытаясь скопировать мастеров, обучающийся быстрее сможет понять те цели, которые перед ним ставятся, эффективнее использовать репетиционное время, точнее выполнить педагогические задачи.</p>

4. Оценка самостоятельной работы

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того

или иного вида самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная рейтинговая технология обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы.

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного выполнения задания.

«Отлично» - выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических событий.

«Хорошо» - выставляется бакалавру, показавшему полные знания учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые неточности.

«Удовлетворительно» - выставляется бакалавру, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения.

«Неудовлетворительно» - выставляется бакалавру, ответ которого содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины.

Учет работы студентов в ходе семестра будет оцениваться на основе следующих критериев:

Работа студента оценивается, исходя из 100 баллов при форме контроля зачет.

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение семестра и ответ на зачете.

В течение семестра студент может набрать как минимум 40 баллов. Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), то ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные виды работ (рефераты, тесты и т.д.)

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям:

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ	
Текущий контроль	0 - 10
Посещение занятий – 1 балл (одно занятие)	0 - 17
Текущий контроль (проверка СРС) - 1 балл (одно занятие)	0 - 17
Участие во внеаудиторных мероприятиях кафедры	0 - 11

Итого в течение семестра:		0 - 70
Студент, набравший в течение семестра менее 40 баллов до экзаменов не допускается		

При использовании рейтинговой системы:

- основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач;
- во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента;
- предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;
- преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из главных образовательных целей;
- учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а не как цель обучения.

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения.

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры музыкального образования от 26 апреля 2023 г., протокол №10.