

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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 ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО**

**Направление подготовки: 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство»**

Профиль подготовки: Музыкальная педагогика

Квалификация (степень) выпускника: Магистр

Форма обучения: очная

Химки – 2023

Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Инструментальное ансамблевое исполнительство» 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 определены соответствующей рабочей программой дисциплины. Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

Мелкогрупповые занятия

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.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного учащегося. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора учащегося и необходимости его поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачетам и экзаменам, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего формировать сольные программы, участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Намечить пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным требованиям - все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения. В связи с этим можно предложить некоторые типичные схемы, по которым часто происходит профессиональное развитие учащегося разного профессионального уровня:

- **студент с отличными данными, качественной предыдущей профессиональной подготовкой** - развитие должно идти по пути накопления репертуара, повышения качества исполнения (особое значение имеют вопросы интонирования, ритмической организации материала, стилистической точности воплощения авторского текста, развития творческого воображения и кругозора). Большое значение имеет концертная практика как наиболее ценный и действенный фактор подготовки специалиста.

- **студент с хорошими природными данными и недостаточной предыдущей подготовкой** - в работе необходим акцент на налаживание у учащегося корреляций между внутренне-слуховой и технической сферами, а также совершенствования каждой из них. Как правило, у таких учащихся недостаточно активен внутренний слух и есть проблемы с организацией игрового аппарата. Важно выстроить работу по схеме «слышу-исполняю»,

проверить технические навыки в игровых движениях на предмет их целесообразности и адекватности музыкальной цели, раскрепостить аппарат, научить целенаправленно пользоваться моментами релаксации в игре.

- студент со средними данными и хорошей подготовкой - особенностью в работе с такими студентами является ее большая трудоемкость, необходимость, с одной стороны, тщательной детальной работы над конкретным материалом в произведениях с многократными повторениями, с другой - неустанные попытки активизировать внутренний музыкальный потенциал учащегося. При условии ответственного и заинтересованного подхода к такой работе самого учащегося, результат ее может вполне превзойти некоторые ожидания.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- освоение основных композиторских стилей;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- освоение обширного концертного репертуара, включающего произведения разных эпох, жанров и стилей;
- умение анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;
- умение подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения;
- овладение навыками самостоятельного разучивания и подготовки к исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- овладение приемами психической саморегуляции;
- овладение художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности);
- создание собственной интерпретации музыкального произведения;
- овладение профессиональной терминологией.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на индивидуальных занятиях и качественном уровне представленных практических материалов и других форм текущего контроля.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие различных навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

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.).

2. Формы самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Инструментальное ансамблевое исполнительство»

Таблица 1.

Наименование раздела, темы дисциплины	Форма самостоятельной работы
Раздел 1. Изучение ансамблевой музыки	
Тема 1.1 Изучение ансамблевого репертуара	Изучение ансамблевой инструментальной литературы, основных критериев подбора ансамблевого репертуара.
Тема 1.2 Исполнительский анализ ансамблевых произведений	Изучение основ проведения анализа выразительных средств в соотношении с художественными задачами музыкального произведения. Анализ исполнительских трудностей и способов их преодоления.
Раздел 2. Работа над качеством исполнения в ансамбле	
Тема 2.1 Репетиционная работа в ансамбле	Изучение методов проведения репетиционной работы в ансамбле, основанной на выявлении логики построения и распределения музыкального материала между партиями.
Тема 2.2 Художественное содержание ансамблевой музыки	Выявление используемых композитором средств музыкальной выразительности. Анализ собственного исполнения, выявление недочетов при исполнении ансамблевой музыки и поиск средств их устранения.

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, 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.

3.2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы в соответствии с таблицей 1 рекомендаций	Методические рекомендации для студентов
1.	Тема 1.1 Изучение ансамблевого репертуара	<p>Ансамблевый репертуар ориентирован на два основных вида фортепианных дуэтов – для двух роялей и для четырёхручного исполнения на одном инструменте. Он подразделяется также на специально созданные оригинальные произведения и переложения, ставящие целью ознакомление с симфонической и оперной музыкой, её популяризацию.</p> <p>Помимо познавательной стороны, фортепианный ансамбль открывает особые возможности инструмента, полноту и силу звучания, новые регистровые краски. Фортепиано оказывается в состоянии передать звучность оркестра, тембровые свойства отдельных инструментов, всё разнообразие приёмов звукоизвлечения. Все виды и разделы ансамблевого репертуара могут быть использованы с равной пользой и успехом в профессиональной подготовке студентов.</p>
2.	Тема 1.2 Исполнительский анализ ансамблевых произведений	<p>Исполнительский анализ ансамблевых произведений на примере классической сонаты. Классическая соната – крупное циклическое произведение, состоящее из нескольких самостоятельных, но внутренне объединённых между собой частей.</p> <p>Содержание лучших классических сонат связано с миром высоких человеческих помыслов: напряжённой работой философской мысли, глубокими переживаниями и чувствами, отражением разнообразных сторон жизни, а нередко и острых социальных конфликтов, воплощённых в глубоко драматических столкновениях. Важная особенность циклической сонаты, а также концерта заключается в том, что, по меньшей мере, одна из составляющих частей должна быть в сонатной форме.</p> <p>Первая часть сонатно-симфонического Allegro – быстрая, активная по темпу – воспроизводит образ человека в его жизненной борьбе и созидательной деятельности, а также во всей психологической сложности душевного внутреннего мира. Первые части сонат и концертов отличаются энергией, стремительностью. Они насыщены активным, нередко драматическим действием. Развитие здесь основано на ярких тематических контрастах и драматургически – напряжённом развёртывании; нередко Allegro предваряется величаво – медленным вступлением.</p> <p>Вторая часть – медленная, певучего песенного или ариозно - декламационного склада – обычно оказывается</p>

		<p>лирическим центром всего цикла. Содержание медленных сонатно-симфонических частей связано с глубокими душевными переживаниями, с чувством любви, спокойным созерцанием природы или философскими размышлениями. Типичные темповые обозначения медленных сонатно-симфонических частей: Andante – движение шагом; Largo – широко; Adagio – медленно. В медленных частях преобладает двух – или трёхчастное строение, вариационность.</p> <p>Третья часть исполняется в быстром темпе, нередко на основе танцевальной ритмики. В XVIII в. это галантный менуэт. В сонатах Й.Гайдна, однако, при внешней оболочке менуэта звучит уже более демократический лендлер. К началу XIX в. Л. Бетховен решительно заменяет танец, являющийся символом великосветского этикета, на скерцо (буквально – шутка) - пьесу, вызывающую внутреннее ощущение свободы, энергии, движения, не скованного танцевальными рамками.</p> <p>Четвёртая часть – финал, написанный в ещё более быстром темпе и обычно связанный с утверждением светлого оптимистического жизнеощущения. Нередко финал пишется в форме рондо.</p>
3.	Тема 2.1 Репетиционная работа в ансамбле	<p>Первостепенная задача в классе инструментального ансамбля – приучить студента самостоятельно творчески мыслить, по возможности максимально включить осознание проблем исполнения на уровне формы, синтаксиса, полифонии, особенностей строения мелодии, гармонии, лада, метра, ритма и др., создать интересное по сути, объемное по звуку, лаконичное образно исполнение, характеризующееся как переживание во времени и затрагивающее как мышление, так и эмоции студента. При этом важное значение имеет формирование чувства партнера, умения играть в ансамбле. Ансамбль стимулирует формирование коммуникативных свойств личности, необходимых для его артистической восприимчивости. Начинает проявляться внутренняя свобода, способность к саморегуляции, воспитывается воля, самостоятельность мышления.</p>
4.	Тема 2.2 Художественное содержание ансамблевой музыки	<p>Ансамблевая игра способствует развитию полифонического мышления. Детально изучая свою партию, каждый из ансамблистов должен слышать весь звуковой комплекс, осознавать голосоведение и связи всех компонентов произведения, находить верные звуковые соотношения, соразмерять друг с другом тембры, нюансы и т.д.</p> <p>Ансамблевая игра развивает у студентов ценное качество – импровизационность. Импровизация является</p>

		<p>источником подлинного музицирования, зерном творческого процесса. Импровизационность является предпосылкой понимания всякой подлинной формы, исходящей из замысла композитора, и связана с непосредственным сопереживанием музыки.</p> <p>Органичное взаимопроникновение общего и единичного в формах коллективного музицирования – одна из важных проблем исполнительства.</p>
5.	Подготовка к тестированию	<p>Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно тестовым вопросам, эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в материале).</p> <p>Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.</p> <p>Готовить «шпаргалки» полезно, но на тестировании лучше ими не пользоваться. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации.</p> <p>Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе обучения, и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.</p>
6.	Подготовка к промежуточной аттестации (зачету и экзамену)	<p>Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме экзамена. Для подготовки к экзамену студенту необходимы каждодневные занятия игры на инструменте. Занятия необходимо начинать с разыгрывания, специальных упражнений (гамм), в том числе тех, которые коррелируются с выразительными средствами исполняемых студентом произведений.</p> <p>После того, как аппарат приведен «в рабочее состояние», следует переходить к исполнению произведений. Вначале желательно отработать трудные для исполнения фрагменты произведения. Еще раз продумать образное содержание музыки, постараться их предать в своем исполнении. Только твердо выученное произведение даст возможность почувствовать исполнительскую свободу и получить удовольствие и удовлетворение от собственного инструментального исполнения. После того, как каждый участник инструментального ансамбля выучил произведение, необходимы совместные репетиции, где отрабатываются синхронность, воспитывается чувство партнера, формируются умения игры в ансамбле.</p>

Самопроверка

Важный критерий усвоения практического материала - пройти тестирование по пройденному репертуару и ответить на контрольные вопросы и задания по отдельным разделам дисциплины.

Самопроверка включает:

- умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и поступками, понимая при этом всю меру ответственности за них;
- умение контролировать степень понимания и степень прочности усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в коллективе, дома;
- умение критически оценивать результаты своей познавательной деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда (самооценка).

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда (физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, вселяет веру в успешное использование знаний и умений на практике.

Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике.

Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, прежде всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению знаниями.

Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов и методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую его коррекцию.

И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение самоконтроля как оценочно-результативного компонента учебной деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Составители: доцент кафедры музыкального образования МГИК С.А. Филатов, старший преподаватель кафедры музыкального образования Д.А.Сазонов. Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования от 26 апреля 2023 г., протокол № 10.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» программе подготовки «Музыкальная педагогика»

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