

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ПМ.01
МДК 01.05**

**Основы композиции
Инструментоведение
Дополнительный инструмент**

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство. Фортепиано

углубленная подготовка

Саранск – 2023

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК.01.05 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство. Фортепиано

углубленная подготовка

Саранск – 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Основы композиции»** разработана в соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО **53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Фортепиано.**

Организация-разработчик: ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Разработчики:

Пивкин А.Е. – председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра», преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Миронова Марина Петровна – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Содержание

1	Паспорт программы учебной дисциплины	5
2	Структура и содержание программы учебной дисциплины	9
3	Условия реализации программы учебной дисциплины	11
4	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	13
5	Методическое обеспечение программы учебной дисциплины	14

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Область применения программ

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.05 «Основы композиции» является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Фортепиано».

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы композиции» может быть использована всеми образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию. Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании, при переподготовке и повышения квалификации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) – Междисциплинарный курс МДК.01.05. «Основы композиции» входит в Профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано». МДК.01.05. является частью ПМ.00 Профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская деятельность». Курс является практико-ориентированной и необходимой частью профессионального модуля.

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины – приобщение обучающихся к искусству, развитие их музыкальных способностей, приобретение начальных профессиональных навыков сочинения.

Задачи дисциплины:

1. Воспитание художественного вкуса, развитие интереса к музыке разных направлений, стилей, жанров.
2. Воспитание студентов в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.
3. Приобретение навыков самостоятельной творческой деятельности как способа самовыражения личности.

4. Формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

В процессе занятий развивается образно-эмоциональное и логическое мышление, формируется художественный вкус, приобретаются необходимые практические навыки в области композиции. Знание основ композиции способствует профессиональной подготовке студентов, проявлению себя в творческой деятельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенций	Содержание компетенций	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	Знать: сущность своей будущей профессии
		Уметь: определять социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: пониманием социальной значимости своей будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач
		Уметь: организовать собственную деятельность
		Владеть: оценкой эффективности и качества методов и способов выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях	Знать: проблемы, риски ситуаций
		Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения проблем, оценки рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	Знать: информацию, необходимую для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
		Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации
		Владеть: решением профессиональных задач, задач профессионального и личностного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной	Знать: информационно-коммуникационные технологии
		Уметь: использовать информационно-коммуникационные

	деятельности	технологии Владеть: информационно-коммуникационными технологиями для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством	Знать: особенности работы в коллективе Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством Владеть: способами общения с коллегами, руководством
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий	Знать: цели, мотивацию к деятельности подчиненных и методы контроля Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий Владеть: навыками руководителя коллектива (класса по специальности, ансамбля), отвечать за результат своей работы
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	Знать: задачи профессионального и личностного развития Уметь: определять профессионального и личностного развития Владеть: способами самообразования, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	Знать: появляющиеся новые технологии профессиональной деятельности Уметь: ориентироваться в условиях их частой смены Владеть: навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар	Знать: основные культурно-исторические тенденции и черты эпох создания музыкальных произведений Уметь: интерпретировать музыкальные произведения в духе эпохи создания Владеть: знаниями особенностей различных художественно-исторических стилей и пониманием их особенностей
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых	Знать: основы исполнительской манеры различных культурно-исторических эпох Уметь: использовать знания основ

	коллективах	исполнительской манеры различных культурно-исторических эпох в процессе исполнительской деятельности и репетиционной работы
		Владеть: навыками анализа исполнительской деятельности с учетом стилевых особенностей различных культурно-исторических эпох
ПК 1.3	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар	Знать: сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар
		Уметь: самостоятельно осваивать исполнительский репертуар
		Владеть: профессиональными исполнительскими навыками для освоения разнопланового репертуара
ПК 1.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений	Знать: особенности культурно-исторических эпох создания музыкальных произведений, позволяющих найти соответствующие интерпретаторские решения
		Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с учетом особенностей культурно-исторической эпохи создания интерпретируемого музыкального произведения
		Владеть: навыками анализа музыкальных произведений с учетом особенностей культурно-исторической эпохи их создания
ПК 1.5	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии	Знать: основные технические средства звукозаписи
		Уметь: вести репетиционную работу и запись в условиях студии
		Владеть: основными навыками репетиционной работы и записи в условиях студии
ПК 1.6	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач	Знать: основные положения по устройству, ремонту и настройке своего инструмента
		Уметь: применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач
		Владеть: полученными знаниями с учетом особенностей культурно-исторической эпохи
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы,	Знать: обязанности музыкального руководителя творческого коллектива
		Уметь: организовать репетиционную

	планирование и анализ результатов деятельности	и концертную работу, планировать и анализировать результаты деятельности Владеть: навыками музыкального руководителя творческого коллектива (ансамбля, оркестра)
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп	Знать: специфику восприятия слушателей различных возрастных групп
		Уметь: создавать концертно-тематические программы
		Владеть: навыками создания концертно-тематических программ с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины

Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	54
Обязательная аудиторная нагрузка (всего), в том числе:	36
практические занятия	20
контрольные прослушивания	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18
Аттестация в форме контрольного урока (8 семестр)	

**2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК 01.05 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ
53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. «ФОРТЕПИАНО»**

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения	
7 семестр, 16 ч.				
Тема 1. Сочинение в малых формах 14 ч.	Содержание учебного материала Сочинение мелодии Приемы развития мотива и жанровой трансформации, основные типы вариаций	8		
	Практические занятия Работа над сюитой миниатюр	6		
	Самостоятельная работа студента: – сочинение мелодий и сюиты миниатюр	7		
Контрольное занятие	Исполнение сочиненных произведений	1		сам 1
Практическое занятие	Упражнения по темам семестра	1		
8 семестр, 20 ч.				
Тема 2. Работа над крупной формой и вокальным сочинением 18 ч.	Содержание учебного материала Особенности сочинения полифонических форм Пособия по композиции для учащихся ДМШ (ознакомление)	12		
	Практические занятия Упражнения на импровизацию Работа над вокальным сочинением Работа над крупной формой	6		
	Самостоятельная работа студента: Сочинение вокального произведения и крупной формы	9		
Контрольное занятие	Исполнение сочиненных произведений	1		сам 1
Практическое занятие	Упражнения по темам семестра	1		

3. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, фортепиано.

Технические средства обучения: CD-проигрыватель, компакт диски, и другие носители информации.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы учебной дисциплины:

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение курса, входят:

- рабочая программа по междисциплинарному курсу МДК.01.05 Основы композиции;

- учебники и учебно-методические пособия.

Информационное обеспечение – это рекомендуемая литература (основная и дополнительная), интернет-ресурсы.

Рекомендуемые интернет-ресурсы:

- <http://www.mosconsv.ru/>
- <http://www.rsl.ru/>
- <http://www.domgogolya.ru/>
- <http://www.amkmgk.ru/>
- <http://www.libfl.ru/>
- <http://mkrf.ru/>

Основная литература

1. Стрелецкий, С. Популярный учебник композиции / С. Стрелецкий. – М.: ИД Катанского, 2015. – 96 с.

2. Теория современной композиции: [учеб. пособие для студентов вузов] / [Г. В. Григорьева и др.]; [отв. ред. В. С. Ценова]. - М.: Музыка, 2005. - 616, [7] с. : ноты, табл.

Дополнительная литература

1. Бершадская, Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. - Л. : Музыка : Ленингр. отд-ние, 1985. - 238 с.

2. Бершадская, Т. Основные композиционные закономерности многоголосия русской народной крестьянской песни [Текст] / Под ред. Х. С. Кушнарера. - Ленинград : Музгиз, 1961. - 156 с. : нот. ил.

3. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию : [Учеб. пособие для муз. вузов] / Н. Гуляницкая. - Москва : Музыка, 1984. - 256 с. : нот. ил.

4. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов; [Предисл. М. Тараканова]. - М. : Сов. композитор, 1986. - 205,[2] с. : нот. ил.
5. Кадцын, Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя : [Учеб. пособие для негуманитар. вузов] / Л. М. Кадцын. - М. : Высш. шк., 1990. - 302 с. : нот. ил.
6. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века : [Пер. с чеш.] / Цтирад Когоутек ; [Вступ. статья К. Н. Иванова и др.] ; [Коммент. Ю. Н. Рагса и Ю. Н. Холопова]. - Москва : Музыка, 1976. - 367 с.
7. Мазель, Л. О мелодии / Л. Мазель. - Москва : Гос. музыкальное изд-во, 1952. - 299, [1] с. : нот.
8. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений [Текст] : [Учеб. пособие для муз. вузов]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Музыка, 1979. - 534 с. : нот. ил.
9. Милка, А. Теоретические основы функциональности в музыке : Исследование / А. Милка. - М. : Музыка : Ленингр. отд-ние, 1982. - 150 с. : нот. ил.
10. Назайкинский, Е. Логика музыкальной композиции / Е. В. Назайкинский. - Москва : Музыка, 1982. - 319 с.
11. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей [Текст] / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Кафедра теории музыки. - Москва : Музыка, 1973. - 446 с.
12. Смирнов, М. Эмоциональный мир музыки / М. А. Смирнов. - М. : Музыка, 1990. - 318,[2] с.
13. Сочинение и импровизация мелодий : Метод. разработ. для преподавателей дет. муз. и шк. искусств / М-во культуры РСФСР, Респ. метод. каб. по учеб. заведениям искусств и культуры; [Авт.-сост. Г. И. Шатковский]. - М. : Б. и., 1989. - 86 с.
14. Тюлин, Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации [Текст] : [Учеб. пособие для ист.-теорет. и композиторских фак. муз. вузов] : [В 2 кн.] / Ю. Тюлин. - Москва : Музыка, 1976.
15. Холопов, Ю. Очерки современной гармонии [Текст] : Исследование. - Москва : Музыка, 1974. - 286 с. : нот.
16. Холопова, В. Фактура [Текст] : Очерк. - Москва : Музыка, 1979. - 87 с. : нот. ил.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, представления своих сочинений; дифференцированного зачета в 8 семестре.

4.1 Проверяемые результаты

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>уметь:</p> <p>читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;</p> <p>использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;</p> <p>психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;</p> <p>использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;</p> <p>применять теоретические знания в исполнительской практике;</p> <p>применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе;</p> <p>пользоваться специальной литературой;</p> <p>слышать все партии в ансамблях различных составов;</p> <p>согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;</p> <p>знать:</p> <p>сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;</p> <p>ансамблевый репертуар для различных камерных составов;</p> <p>художественно-исполнительские возможности инструмента;</p> <p>основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;</p> <p>закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;</p> <p>профессиональную терминологию;</p> <p>особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику</p>	<p><u>Дифференцированный зачет в 8 семестре:</u></p> <p>Исполнение сочинений, написанных в течение семестра. Рекомендуются исполнение вокального сочинения и пьесы в сложной форме Произведения должны быть набраны в нотном редакторе.</p>

5. Методическое обеспечение программы учебной дисциплины

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Дисциплина «Основы композиции» является важной для общего развития музыканта-исполнителя. Основной формой организации учебной и воспитательной работы по учебной дисциплине является урок. Все занятия являются практическими и включают следующие формы работ:

- анализ музыкальных произведений, наиболее показательных в приёмах и способах развития и структурных закономерностях классических музыкальных форм;
- гармонизация мелодий, баса;
- стилизация и обработка заданных мелодий;
- сочинение по заданным параметрам;
- слушание музыкальных фрагментов и подбор по слуху;
- импровизация;
- досочинение пропущенной фразы в начале, середине или конце предложенной мелодии;
- сочинение мелодии на заданный начальный мотив, наметив её строение, место и высоту кульминации;
- сочинение мелодии, на основе уже известной заключительной фразы;
- сочинение мелодии на предложенную последовательность четырехзвучных аккордов в форме периода квадратного строения и др.

Дисциплина «Основы композиции» требует строгого соблюдения основных дидактических принципов обучения:

- последовательность;
- доступность;
- постепенность в развитии и закреплении навыков по принципу «от простого к сложному»;
- разнообразие в заданиях и способах их выполнения;
- обязательность прослушивание музыкальных образцов и их анализ на изучаемые темы, явления;
- грамотность нотной записи сочинений;
- систематичность в занятиях.

Обучение методике сочинения мелодии строится на принципе постепенности.

При сочинении собственной первоначально темы предлагаются конкретные задачи на каждый урок (сочинить тему в том или ином характере, в одном из ладов, на определенный ритмический рисунок, аккомпанемент, заданную ритмическую, или гармоническую формулы и пр.). Конкретность задания ограничивает выбор выразительных средств.

Одним из этапов освоения принципов композиции являются задания на сочинение в заданном жанре. Приступая к сочинительству в новом жанре, студенты должны изучить его стилевые особенности, закономерности строения формы. В целях знакомства с характерными чертами того или иного жанра студентам предлагается одна и та же тема, сыгранная в каждом из предлагаемых жанров. Таким образом, студенты одновременно знакомятся с некоторыми средствами варьирования. Наряду с этим, предлагается определённое количество пьес в изучаемом жанре для самостоятельного анализа.

В целях развития профессиональных качеств, студентам также предлагаются задания на импровизацию, в которых рекомендуется заранее определить средства построения мелодии (направление её движения, функциональное строение, метроритмическую организацию), опорные моменты (начальный мотив; заключительная фраза; гармонические схемы; ритмические формулы; аккомпанемент).

Непременным условием занятий по композиции является активное участие слухового внимания, что даёт развитие навыков подбора по слуху, и являются основой для развития умения импровизации. В свою очередь, данные формы работы развивают музыкальный слух, умение анализировать услышанное, способность концентрировать внимание на отдельных элементах музыкального сочинения, с учётом их взаимосвязи, музыкальную память, умение ориентироваться на клавиатуре в разных тональностях.

Развитие умения слушать требует строгой последовательности:

- научиться на слух определять мелодию, её ладовые, тональные метроритмические, интонационные особенности;
- партию аккомпанемента;
- функциональные особенности гармонии;
- воспринимать данные элементы, как целое.

Для слухового анализа студентам первоначально предлагаются простые по структуре музыкальные композиции (восьмитактный период), мелодии небольшого диапазона, с короткими, чётко разграниченными фразами, построенными на поступенном движении или на движении по звукам аккордов основных ступеней лада, гармоническое строение которых ограничивается основными функциями лада. Как правило, это народные песни и танцы, песни современных композиторов.

В целях развития музыкального слуха студентам рекомендуется:

- пение и игра с листа;
- исполнение и запись по памяти знакомых мелодий в разных тональностях;
- транспозиция по памяти;
- подбор подголоска к мелодии;
- прочтение мелодии по нотам «про себя»;
- пропевание её вслух и исполнение на инструменте;
- сочинение мелодии, исполнение её вслух наизусть и воспроизведение на инструменте.

Таким образом, при занятиях композицией применяются основные формы работы других учебных дисциплин теоретического курса - «Сольфеджио», «Анализ музыкальных произведений» и пр.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.

Данная дисциплина является дополняющей специальный цикл теоретических дисциплин. При его изучении должны быть обеспечены межпредметные связи с такими дисциплинами, как гармония, анализ музыкальных произведений, чтение оркестровых партитур, музыкальная информатика (знание основных нотных редакторов). Знание этих предметов сыграет свою положительную роль в практическом освоении основ композиции.

Работа над освоением техники сочинения – также может быть отнесена к самостоятельной домашней работе студента. Кроме практических упражнений важно изучение теоретических источников и рекомендуемой литературы.

Практическое освоение дисциплины способствует развитию творческого мышления студентов. Планомерное, систематическое выполнение домашнего задания будет способствовать раскрытию творческих возможностей студента, так как занятия по композиции могут явиться началом более углубленного изучения основ композиторского творчества.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
междисциплинарного курса МДК.01.05

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство. Фортепиано

углубленная подготовка

Саранск – 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **Инструментоведение** разработана на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности: **53.02.03 Инструментальное исполнительство. Фортепиано**

Организация-разработчик: ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Разработчики:

Ивлиева Елена Петровна – преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Пивкин Андрей Ефимович – преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова», председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра»

Миронова Марина Петровна – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Содержание

1	Паспорт программы учебной дисциплины	20
2	Структура и содержание программы учебной дисциплины	24
3	Условия реализации программы учебной дисциплины	32
4	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	34
5	Методическое обеспечение программы учебной дисциплины	

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Инструментоведение» предназначена для изучения Инструментоведения в профессиональных образовательных организациях СПО, является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Фортепиано»

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Инструментоведение» относится к дисциплинам междисциплинарного курса 01.05 профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская деятельность учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Целью курса является:

формирование практических навыков с целью воспитания квалифицированных специалистов, способных продемонстрировать знания и навыки в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста, преподавателя, руководителя ансамблевого или оркестрового коллектива;

расширение профессионального кругозора студентов;

формирование способности ориентироваться в различных оркестровых и исполнительских стилях.

Задачами курса являются:

усвоение обучающимися знаний теоретических основ инструментального исполнительства;

развитие умений и навыков, необходимых для практической работы в коллективах;

расширение музыкального кругозора обучающихся;

изучение истории возникновения и преобразования оркестровых инструментов;

изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских и оркестровых школ.

В результате освоения курса студент должен:

иметь практический опыт:

работы в ансамблевом и оркестровых коллективах;

исполнения партий в составе ансамбля и оркестрового коллектива;

освоения инструктивно-тренировочного материала, а также изучения произведений, специально написанных для родственных инструментов;

уметь:

ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях;

делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ;

исполнять ансамблевую или оркестровую партию с соблюдением основ инструментального исполнительства;

пользоваться специальной литературой;

читать с листа несложные сочинения (партии) на родственном инструменте;

знать:

художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов разных групп;

закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов разных групп;

основные этапы истории и развития теории исполнительства на оркестровых инструментах;

профессиональную терминологию.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенций	Содержание компетенций	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	Знать: сущность своей будущей профессии
		Уметь: определять социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: пониманием социальной значимости своей будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач
		Уметь: организовать собственную деятельность
		Владеть: оценкой эффективности и качества методов и способов выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях	Знать: проблемы, риски ситуаций
		Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения проблем, оценки рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и	Знать: информацию, необходимую для постановки и решения профессиональных задач,

	решений профессиональных задач, профессионального и личностного развития	<p>профессионального и личностного развития</p> <p>Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации</p> <p>Владеть: решением профессиональных задач, задач профессионального и личностного развития</p>
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности	<p>Знать: информационно-коммуникационные технологии</p> <p>Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии</p> <p>Владеть: информационно-коммуникационными технологиями для совершенствования профессиональной деятельности</p>
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством	<p>Знать: особенности работы в коллективе</p> <p>Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством</p> <p>Владеть: способами общения с коллегами, руководством</p>
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий	<p>Знать: цели, мотивацию к деятельности подчиненных и методы контроля</p> <p>Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий</p> <p>Владеть: навыками руководителя коллектива (класса по специальности, ансамбля), отвечать за результат своей работы</p>
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	<p>Знать: задачи профессионального и личностного развития</p> <p>Уметь: определять профессионального и личностного развития</p> <p>Владеть: способами самообразования, осознанно планировать повышение квалификации</p>
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	<p>Знать: появляющиеся новые технологии профессиональной деятельности</p> <p>Уметь: ориентироваться в условиях их частой смены</p> <p>Владеть: навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>
ПК 1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять	Знать: основные культурно-исторические тенденции и черты эпох

	музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар	создания музыкальных произведений Уметь: интерпретировать музыкальные произведения в духе эпохи создания Владеть: знаниями особенностей различных художественно-исторических стилей и пониманием их особенностей
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах	Знать: основы исполнительской манеры различных культурно-исторических эпох Уметь: использовать знания основ исполнительской манеры различных культурно-исторических эпох в процессе исполнительской деятельности и репетиционной работы Владеть: навыками анализа исполнительской деятельности с учетом стилевых особенностей различных культурно-исторических эпох
ПК 1.3	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар	Знать: сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар Уметь: самостоятельно осваивать исполнительский репертуар Владеть: профессиональными исполнительскими навыками для освоения разнопланового репертуара
ПК 1.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений	Знать: особенности культурно-исторических эпох создания музыкальных произведений, позволяющих найти соответствующие интерпретаторские решения Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с учетом особенностей культурно-исторической эпохи создания интерпретируемого музыкального произведения Владеть: навыками анализа музыкальных произведений с учетом особенностей культурно-исторической эпохи их создания
ПК 1.5	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии	Знать: основные технические средства звукозаписи Уметь: вести репетиционную работу и запись в условиях студии Владеть: основными навыками репетиционной работы и записи в условиях студии

ПК 1.6	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач	Знать: основные положения по устройству, ремонту и настройке своего инструмента
		Уметь: применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач
		Владеть: полученными знаниями с учетом особенностей культурно-исторической эпохи
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности	Знать: обязанности музыкального руководителя творческого коллектива
		Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты деятельности
		Владеть: навыками музыкального руководителя творческого коллектива (ансамбля, оркестра)
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп	Знать: специфику восприятия слушателей различных возрастных групп
		Уметь: создавать концертно-тематические программы
		Владеть: навыками создания концертно-тематических программ с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины

2.1 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

По учебному плану на изучение дисциплины «Инструментоведение» предполагается следующее количество часов:

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	54
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)	36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18

Время изучения: 5 – 6 семестры.

В конце 5 семестра проводится контрольный урок, в конце 6 семестра – зачет.

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инструментоведение»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
5 семестр			
Введение		1	
Тема 1 Симфонический оркестр. Организация симфонического оркестра	Содержание учебного материала Общие сведения о симфоническом оркестре. Виды оркестров, состав оркестра. Оркестры струнный, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Тема 2 Партитура. Ключи	Содержание учебного материала Партитура. Закономерности записи. Ключи, используемые для записи инструментальных партий в партитуре. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Тема 3 Транспонирующие инструменты	Содержание учебного материала Транспонирующие инструменты. Особенности нотирования партий транспонирующих инструментов. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Тема 4 Группа струнных смычковых инструментов	Содержание учебного материала История создания, возникновения. Индивидуальная характеристика инструментов струнной смычковой группы. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Строй, звуковой объем, основные штрихи, приемы игры, ключи. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	4	

Тема 5 Группа деревянных духовых инструментов	Содержание учебного материала История возникновения группы деревянных духовых инструментов. Индивидуальная характеристика каждого семейства. Флейт, гобой, кларнет, фагот. Основные элементы конструкций, характеристика регистров и штрихов. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	4	
Контрольный урок		1	
		Всего аудиторной нагрузки	16
		Всего самостоятельной нагрузки	8
6 семестр			
Тема 6 Малый симфонический оркестр	Содержание учебного материала Состав малого симфонического оркестра. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	4	
Тема 7 Группа медных духовых инструментов	Содержание учебного материала История возникновения группы медных духовых инструментов. Индивидуальная характеристика инструментов. Валторна, труба, тромбон, туба. Вентильный механизм как важнейшее достижение в возможностях звукоизвлечения. Нотирование, способы звукоизвлечения, транспорт, ключи. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	4	
Тема 8 Группа ударных инструментов	Содержание учебного материала Группа ударных инструментов. Ударные инструменты с определенной высотой звука: литавры, колокола, колокольчики, ксилофон. Ударные инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, кастаньеты, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там. Применение в оркестре, особенности записи в партитуре. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	6	

Тема 9 Группа щипковых и клавишных инструментов. Арфа	Содержание учебного материала Группа щипковых и клавишных инструментов. Арфа. История возникновения. Конструктивные особенности инструмента. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала	2	
Тема 10 Большой симфонический оркестр	Содержание учебного материала Большой симфонический оркестр. Состав. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Зачетный урок		2	
		Всего аудиторной нагрузки	20
		Всего самостоятельной нагрузки	10
		Максимальная нагрузка	54

Содержание курса.

Курс «Инструментоведение» включает в себя теоретические занятия.

На занятиях учащиеся получают сведения о диапазоне и исполнительских возможностях оркестровых инструментов, строении оркестровой ткани, составах оркестра.

Изложение каждой темы должно иллюстрироваться примерами из учебных пособий по инструментовке, а также соответствующими отрывками из партитур и их анализом за фортепиано. Курс должен сопровождаться также музыкальными иллюстрациями в звукозаписи.

Изучение инструментоведения непременно должно сопровождаться демонстрацией в классе инструментов, устройства их частей и в особенности их звучания.

В качестве иллюстраторов можно привлечь хорошо владеющих инструментом исполнителей.

Симфонический оркестр и симфоническая партитура

Возникновение и главные периоды развития симфонического оркестра.

Современный оперно-симфонический оркестр. Инструментальные группы в большом симфоническом оркестре и разновидности инструментов в группах; различные количественные составы групп и инструментальных партий в группах, встречающиеся в практике оперно-симфонического творчества.

Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде.

Общие сведения о симфонической партитуре. Определение партитуры. Форма написания современной симфонической партитуры; порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп; случаи отклонений от общепринятого порядка расположения инструментальных партий. Ключи, применяемые в симфонических партитурах. Транспонирующие инструменты; особенности их нотации. Принцип чтения партий транспонирующих инструментов, котируемых в ключе «до». Сведения о главных терминах и условных обозначениях, встречающихся в симфонических партитурах.

Оркестровая ткань. Основные сведения о вертикальном сложении и формах изложения (фактуре) музыкальной ткани в произведениях, написанных для симфонических оркестров.

Особенности оркестрового изложения: различного вида дублирования, передачи, подчеркивания, чередование тембров, переплетения голосов.

Строение оркестровой ткани: главная (ведущая) мелодия, басовый голос, средние гармонические голоса (включая разнообразные формы аккомпанирующей фактуры), контрапункты, дополнительные голоса мелодико-фигуративного «рисунка», органнй пункт, ритмическая фигурация, оркестровые педали (фоны).

Оркестровая ткань в ее развитии: неизменяющаяся фактура, фактура с резкими гранями изменений; фактура с наложением конца предшествующего на начало нового ее вида; фактура с постепенно вводимыми изменениями; фактура, представляющая собою случаи временного включения, выключения и переключения инструментальных голосов; понятие о варьировании в оркестровке (колористическом и динамизирующем).

Понятие о терминах «оркестровые функции» и «инструментальные линии»; усложнение оркестровой ткани в случаях нарушения их взаимосвязи.

Струнный оркестр. Смычковая группа. Общая характеристика смычковой группы. Ее состав и звуковой объем. Arc о как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах.

Индивидуальные характеристики инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабасы.

Внешний вид и главнейшие части инструментов; их назначение.

Строй, звуковой объем, tessitura, регистры; общие характеристики звучностей в различных регистрах. Техническая подвижность.

Основные штриховые обозначения (оркестровые): *tire, pousse, detache, legato, staccato, spiccato, saltando, martele, tremolo, a punta d arco, dn talon (al taco)*; их значение.

Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pizzicato, col legno (battuto, tratto), con sordino, sul tasto, sul ponticello, sui G, sul A, sul E*.

Флажолетные звуки, используемые в оркестре: натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые), искусственные (квартовые, квинтовые).

Принципы аппликатуры при исполнении гамм и арпеджио.

Принципы аппликатуры и характер ведения смычка при исполнении двух-трех- и четырехструнных сочетаний.

Динамические возможности (*piano, forte, crescendo, diminuendo, sforzando* и др.) смычковых инструментов.

Количество исполнителей в различных составах: *divizi* в партиях смычковых инструментов. Фактура, наиболее характерная для смычковых инструментов в оркестре.

Смычковая группа в роли самостоятельного струнного оркестра. Произведения для струнного смычкового оркестра. Основной характер, с которым связывается звучание струнного смычкового оркестра. Фактура, наиболее характерная для смычкового оркестра. Ансамблевые свойства и роль отдельных инструментов и целых партий внутри оркестра. Объединение смычковых инструментов внутри самой группы: а) унисонное; б) в гармонических сочетаниях.

Малый симфонический оркестр. Общая характеристика малого симфонического оркестра с краткими историческими сведениями о главнейших периодах его развития в связи с развитием симфонического творчества.

Группа смычковых инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика.

Группа деревянных инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика.

Характеристики отдельных инструментов, входящих в деревянную духовую группу малого симфонического оркестра: большая флейта, флейта пикколо и альтовая флейта; гобой и английский рожок; кларнеты (*in B, in A, малый кларнет*) и бас-кларнет; фагот и контрафагот).

Краткие сведения об устройстве инструментов. Внешний вид и главнейшие составные части инструментов; их назначение.

Способы звукоизвлечения. Tessitura, звуковой диапазон и регистры инструментов. Характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности с учетом регистровых особенностей и динамического диапазона. Штрихи: *легато, стаккато, портаменто*.

Деревянные духовые инструменты как самостоятельная группа в оркестре.

Ознакомление (по задачникам и учебникам инструментовки и по партитурам) с основным характером и фактурой отрывков, предназначенных для исполнения на деревянных духовых инструментах.

Ансамблевые свойства деревянных духовых инструментов. Соединения их внутри группы и с инструментами смычковой группы: унисонные и в аккордно-гармонических сочетаниях.

Количественный состав исполнителей на деревянных инструментах в малом симфоническом оркестре.

Роль деревянных духовых инструментов как в группе, так и в оркестре в целом.

Группа медных духовых инструментов в малом симфоническом оркестре.

Общая характеристика группы.

Валторны. Краткая историческая справка о натуральных валторнах (строи, принцип нотирования и чтения партий, роль в оркестре). Дальнейшее усовершенствование валторны в связи с развитием симфонического творчества.

Современная хроматическая валторна строя in F.

Краткие сведения об устройстве: внешний вид и главнейшие составные части инструмента; их назначение. Вентильная система. Способ звукоизвлечения; оркестровый диапазон, регистры, тембры. Сведения о технических и выразительных средствах. Штрихи: легато, стаккато, портаменто. Динамические возможности. Закрытые звуки, игра раструбом. Певучесть и техническая подвижность на современных валторнах.

Количество валторн в малом симфоническом оркестре и дотирование их в партитуре. Ансамблевые свойства валторн, соединения их друг с другом: унисонные, октавные и в аккордно-гармонических сочетаниях.

Роль валторн в группе и в оркестре в целом.

Фактура музыкальных отрывков, предназначенных для исполнения на валторнах.

Соединение валторн с инструментами деревянной духовой группы и с инструментами струнной смычковой группы: унисонные, в аккордах и в различного типа ансамблях. Анализ за фортепиано главнейших случаев этих соединений с выяснением ролей инструментов и характера звучности.

Группа ударных инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика группы. Характеристика отдельных инструментов.

Литавры. Краткие сведения об устройстве литавр и способах звукоизвлечения. Виды литавр, их отдельные диапазоны и общий оркестровый диапазон. Тембр, технические, динамические и выразительные средства. Количество и роль литавр в малом симфоническом оркестре с примерами использования в оркестре.

Другие ударные инструменты: треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там, ксилофон, колокольчики. Характеристика каждого из них: устройство, способы звукоизвлечения, тембр, высота звучания, роль в оркестре, нотирование в партитуре. Примеры использования в симфоническом оркестре.

Малый симфонический оркестр в целом. Краткий обзор технических выразительных средств малого симфонического оркестра.

Камерный оркестр. Составы. Исторические сведения. Камерный оркестр в современной музыке.

Большой симфонический оркестр. Общая характеристика большого симфонического оркестра.

Большой симфонический оркестр нашего времени; инструментальные группы в нем, их составы и количественные соотношения.

Обзор полной группы деревянных духовых инструментов в большом симфоническом оркестре парного, тройного и четверного составов. Общая характеристика группы как составной части большого симфонического оркестра. Характеристики добавочных эпизодических инструментов.

Обзор полной группы медных духовых инструментов в большом симфоническом оркестре.

Трубы. Краткая историческая справка о натуральных трубах (строй, принцип нотирования и чтения партий, роль в оркестре). Дальнейшее усовершенствование труб в связи с развитием оперного и симфонического творчества.

Современная хроматическая труба строя *in B*. Краткие сведения об ее устройстве. Внешний вид и главнейшие составные части инструмента; их назначение. Способы звукоизвлечения; тембр. Оркестровый диапазон; регистры. Сведения о технических и выразительных средствах с учетом регистровых особенностей. Штрихи (легато, стакато, портаменто); засурдиненные звуки. Певучесть и техническая подвижность на современной трубе.

Количественный состав и роль труб в большом симфоническом оркестре. Использование труб в оркестре (в мелодии и в аккордовых сочетаниях).

Соединение труб с валторнами.

Контральтовая труба *in F* и басовая труба *in C*. Краткие характеристики с примерами использования в симфоническом оркестре.

Тромбоны. Краткая историческая справка об альтовом, теноровом и басовом тромбонах (устройство, диапазоны, нотирование в партитуре, роль в оркестре).

Современный тенорово-басовый тромбон (с квартвентилем).

Краткие сведения об его устройстве: внешний вид и главнейшие составные части инструмента; их назначение. Способ звукоизвлечения.

Понятие о позициях. Оркестровый диапазон, регистры, тембр. Сведения о технических и выразительных средствах. Штрихи (легато, стакато, портаменто). Динамические возможности. Засурдиненные звуки. Певучесть и техническая подвижность на современном тромбоне.

Количественный состав исполнителей на тромбонах в оркестре. Соединения тромбонов: унисонные и в гармонии внутри своего семейства и всей медной группы в целом. Роль тромбонов в духовой группе и в оркестре в целом.

Туба. Краткие сведения об устройстве: внешний вид и главнейшие составные части инструмента; их назначение. Способ звукоизвлечения. Оркестровый диапазон, регистры, тембр. Технические и выразительные средства. Штрихи (легато, стакато, портаменто). Певучесть и техническая подвижность на тубе. Роль тубы внутри медной группы и в оркестре в целом.

Валторновые трубы. Краткие сведения об устройстве, строе, тембре, количественном составе роли в оркестре, нотации в партитуре валторновых труб.

Общая характеристика полной медной духовой группы в большом симфоническом оркестре с примерами использования ее в оперном и симфоническом творчестве.

Ансамблевые свойства и различные типы взаимодействия групп в большом симфоническом оркестре.

Полный состав инструментов ударной группы в большом симфоническом оркестре. Общая их характеристика с краткими сведениями об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических средствах, роли в оркестре и примерами использования в оперном и симфоническом творчестве. Ударные в оркестре второй половины XX века. Бонги, бубенцы, вибрафон, гонг, гуиро, кабаца, клавес, ковбел, колокола, коробочка, вудблок, кроталы (античные тарелочки), маракас, маримба, реко-реко, темпльблок, том-том, трещотка, флексатон, фруста, чарльстон (хай-хэт), чокало (тубо).

Арфа. Внешний вид, устройство. Звукоизвлечение. Система педалей. Особенности нотации. Технические и выразительные возможности. Перестройка струн для глиссандо. Флажолеты.

Челеста. Внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Тембр. Динамические и красочные средства.

Большой симфонический оркестр в целом. Краткий обзор технических и выразительных средств большого симфонического оркестра.

Фортепиано и орган в большом симфоническом оркестре. Характеристика их как оркестровых инструментов.

Понятие о духовом оркестре, эстрадном (джазовом) оркестре. Саксогорны. Саксофоны. Понятие об оркестре народных инструментов.

3. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины «Инструментоведение»

Необходимый для реализации рабочей программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- оборудование учебного кабинета: стол и стул преподавателя, стул для студента, шкаф для нот, шкаф для инструментов;

- размерные модели инструментов, а также выборные инструменты для игры классического репертуара и современной литературы; пульта для нот; нотная и методическая литература, наглядные пособия.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки СПб, К, 2010

Радвилович А. Приложение к учебнику М. Чулаки Инструменты симфонического оркестра СПб, К, 2011

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра Учебник СПб, К, 2010

Ботяров Е. Учебный курс инструментовки МГК, К., 2010

Шабунова И. История оркестровых стилей: учебно-методическое пособие Ростов, РГК, 2010

Блюм Д. Краткий курс инструментоведения Москва 2010

Ботяров Е. Учебный курс инструментовки. Ч.1 / Е. Ботяров. – Москва, 2010.

Волков А. – Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ, 2010. – 95 с.

Попов С.С. Инструментоведение Учебник –Лань. Планета музыки, Санкт-Петербург, 2022

Инструментоведение: учебно-методический комплекс / сост. Т.А. Жданова. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2010. – 80 с.

Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. Лань. Планета музыки. СПб.2010.

Мальтер Таблицы по инструментоведению. – М., 2010

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2011

Дополнительная литература:

Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981.

Барсова И. Книга об оркестре. Москва, 1978.

Благodatov Н. История симфонического оркестра. - Л., 1969

Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Москва, 1972.

Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - М., 1959.

Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961.

Вольф О. Е. Хрестоматия по чтению партитур. Издание второе. - Л., 1976

Зряковский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967

Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1980

Глинка М. Заметки об инструментовке. - М., 1954

Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1982.

Дмитриев Г. О драматической выразительности оркестрового письма. - М., 1981

Карс А. История оркестровки. Москва, 1990.

Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.

Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. - М, 1975.

Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. Москва, 1973

У. Пистон Оркестровка, Москва 2000

Розанов В. Инструментоведение. - М., 1981.

Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. - М., 1959.

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. - М., 1983.

Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. -М., 1973.

Раков Н. Задачи по инструментовке. - М., 1975

Римский - Корсаков Н. Основы оркестровки / Полн. собр. соч. (Литературные произведения и переписка), т. III. - М., 1959

Раков Н. Практический курс инструментовки. - М., 1985.

Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. - М., 1961.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. - М., 1965.

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. - М., 1970.

Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 1969

Фортунов Ю. и Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур, вып. 1. - М., 1966

Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. Москва, 1989.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения МДК 01.05 «Инструментоведение» ПМ.01 Исполнительская деятельность направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы.

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Итоговая оценка учитывает все виды связей между знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить уровень освоения материала, качество сформированных у обучающихся компетенций и степень готовности выпускников к профессиональной деятельности.

В конце 6 семестра проводится зачёт.

Итоговый зачет по МДК 01. 05 «Инструментоведение» проводится в виде написания письменной работы и собеседования, на котором студент должен продемонстрировать достаточное владение пройденным материалом, уметь ориентироваться в основных направлениях развития инструментального исполнительства, знать место и роль творчества того или иного композитора в развитии музыки. Для оценки знаний учащихся применяются следующие формы контроля:

1. Текущие опросы - ежеурочно, по мере выполнения заданий;
2. Промежуточно - контрольные уроки по пройденным разделам тем;
3. Итоговые - проводятся в конце учебного, в виде контрольного урока по всему пройденному материалу.

5. Методическое обеспечение программы учебной дисциплины

5.1 Примерные вопросы к зачету

1. Виды симфонического оркестра?
2. Организация симфонического оркестра?
3. Что такое партитура?
4. Закономерности оформления партитуры?
5. Ключи, используемые в симфонической партитуре?
6. Транспонирующие инструменты?
7. Особенности записи транспонирующих инструментов?
8. Группа струнных смычковых инструментов?
9. Группа деревянных духовых инструментов?

10. Группа медных духовых инструментов?
11. Группа ударных инструментов?
12. Группа щипковых и клавишных инструментов?

5.2 Методические рекомендации преподавателям

Данный курс предполагает лекционный вид занятий. Для дополнительного ознакомления с историей происхождения и характеристиками отдельных инструментов рекомендуется подготовка студентами небольших докладов. Очень важно проходить предмет в связи с историей оркестровки, изучая специфику оркестра той или иной эпохи или композитора. Урок должен сопровождаться показом иллюстраций, демонстрацией инструментов, прослушиванием музыкальных произведений, просмотром видеоматериалов, мультимедийных презентаций.

5.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в изучении и анализе партитур и методических пособий, указанных педагогом, а также в выполнении практических заданий по пройденному материалу под руководством и при контрольной проверке педагога. Самостоятельно учащиеся закрепляют пройденный на уроке материал. Анализируют фактуру и содержание партитуры произведения.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК 01.05
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (КЛАВЕСИН)**

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности
**53.02.03 Инструментальное исполнительство.
Фортепиано**

углубленная подготовка

Саранск – 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **МДК 01.05 Дополнительный инструмент (клавесин)** разработана на основе требований Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности: **53.02.03 Инструментальное исполнительство. Фортепиано**

Организация-разработчик: ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Разработчики:

Данчина Екатерина Юрьевна – преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Чиняева Светлана Анатольевна – председатель ПЦК «Фортепиано», преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Миронова Марина Петровна – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Содержание

1	Паспорт программы учебной дисциплины	39
2	Структура и содержание программы учебной дисциплины	43
3	Условия реализации программы учебной дисциплины	49
4	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	51
5	Методическое обеспечение программы учебной дисциплины	55

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины МДК 01.05 «Дополнительный инструмент (клавесин)» является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство. Фортепиано».

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина МДК 01.05 «Дополнительный инструмент (клавесин)» относится к программам профессионального модуля и является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Содержание программы направлено на достижение следующих целей и задач:

Целью курса является:

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;

- теоретическое и практическое освоение принципов клавесинного исполнительства на основе изучения произведений значимых композиторов эпохи Барокко.

Задачами курса являются:

- формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит студенту накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

- формирование способности использовать дополнительный инструмент для знакомства с музыкальными произведениями разных эпох, стилей и жанров;

- изучение конструктивных особенностей и художественных возможностей клавесина, техники игры на клавесине, специфики функционирования игрового аппарата клавесиниста в сравнении с пианистическим;

- анализ характерных черт клавирных школ, клавирного репертуара; приобретение умений создавать стилистически достоверную и художественно-убедительную интерпретацию клавирной музыки XVI-XVIII вв. на клавесине;

- изучение клавирного искусства в контексте исторического развития музыки, месте исполнительского творчества на клавесине в музыкально-исполнительской культуре современности;

- практическое овладение техническими и выразительными возможностями инструмента.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

Код компетенций	Содержание компетенций	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	Знать: социальную значимость своей будущей профессии; уметь: презентовать свою будущую профессию с позиции социальной значимости
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	Знать: методы и способы организации и оценки профессиональной деятельности; уметь: организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях	Знать: способы выявления рисков в профессиональной деятельности; уметь: разрабатывать алгоритмы выхода из проблемной ситуации и механизмы минимизации профессиональных рисков
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	Знать: способы поиска и обработки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; уметь: разрабатывать цели и задачи профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности	Знать: возможности использования ИКТ в профессиональной деятельности; уметь: использовать ИКТ в профессиональной деятельности

ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством	Знать: способы эффективного общения в педагогическом коллективе; уметь: выстраивать адекватную модель поведения при взаимодействии с коллегами, руководством
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий	Знать: основы профессионального целеполагания и стимулирования педагогического коллектива; уметь: разрабатывать алгоритм управленческой деятельности
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	Знать: основы самодиагностики профессионального и личностного развития; уметь: разрабатывать перспективный план профессионального и личностного развития
ОК 9	Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной деятельности	Знать: пути развития профессиональной деятельности на современном этапе; иметь практический опыт: профессиональной практики
ПК 1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный репертуар	Знать: сольный репертуар, включающий произведения основных жанров: полифония, крупная форма, пьесы, этюды, гаммы, упражнения; художественно-исполнительские возможности инструмента; основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; профессиональную терминологию; иметь практический опыт: чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений разных жанров и форм; репетиционно-концертной работы в качестве солиста; уметь: читать с листа и транспонировать музыкальное произведение; использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

		психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой
ПК 1.2.	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах	Знать: концертный репертуар для различных видов концертов; уметь: согласовывать свои исполнительские намерения с конкретной программой концерта
ПК 1.3.	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар	Знать: сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар; уметь: самостоятельно осваивать исполнительский репертуар
ПК 1.4.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений	Знать: основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; профессиональную терминологию; стилевые особенности эпохи исполняемого сочинения; основные стилевые черты творчества композитора исполняемого сочинения; уметь: применять теоретические знания и профессиональную терминологию в исполнительской практике
ПК 1.5.	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии	Знать: закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; уметь: использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации в условиях большого концертного зала; вести репетиционно – концертную работу с учетом специфики звукозаписывающей аппаратуры и акустических приборов
ПК 1.6.	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач	Знать: основные положения по устройству, ремонту и настройке своего инструмента уметь: применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкальноисполнительских задач

ПК 1.7.	Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности	Знать: особенности организации репетиционно-концертной работы в качестве солиста, специфику общих и сольных репетиций; уметь: психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы
ПК 1.8.	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп	Знать: репертуар для создания концертно-тематических программ; уметь: составлять концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины

2.1 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	108
Обязательная аудиторная нагрузка (всего),	72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр)	

Изучение дисциплины ведется по нескольким направлениям:

- ознакомление студентов с навыками игры на клавесине и клавирным репертуаром XVI–XVIII вв.;
- изучение конструктивных особенностей и художественных возможностей клавесина, техники игры на клавесине, специфики функционирования игрового аппарата клавесиниста в сравнении с пианистическим;
 - анализ характерных черт клавирных школ, клавирного репертуара;
 - приобретение умений создавать стилистически достоверную и художественно-убедительную интерпретацию клавирной музыки XVI-XVIII вв. на клавесине;
 - изучение клавирного искусства в контексте исторического развития музыки, в контексте музыкально-исполнительской культуры современности.

Данная дисциплина занимает важное место в кругу других предметов специального цикла подготовки пианистов в ССУЗе. Дисциплина «Дополнительный инструмент (клавесин)» продолжает выработку у студентов специальных навыков в освоении клавирного репертуара доклассического периода, способствует воспитанию *исторически ориентированного мышления*, принципы которого согласуются с

эстетическими установками и стилевыми критериями музыкального искусства конкретных исторических периодов. Изучение и исполнение ранней музыки наряду с классической и современной музыкой становится привычным явлением музыкального быта различных концертных организаций и образовательных учреждений. Таким образом, курс «Дополнительный инструмент (клавесин)» расширяет возможности профессионального применения пианиста, готовит выпускника к дальнейшей творческой деятельности. Программа курса должна быть составлена из произведений, представляющих разные эпохи и национальные школы, разные формы и жанры клавирной музыки XVI–XVIII вв.

Курс тесно связан с историей зарубежной музыки и является частью дисциплин исторической музыкальной науки. В ней затрагиваются и практически изучаются некоторые теоретические вопросы (инструментоведение, акустика, старинные формы, стили, жанры). Накапливание информации в процессе обучения способствует закреплению в сознании учащегося исторической перспективы развития клавирного искусства.

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дополнительный инструмент (клавесин)»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Освоение клавесинного туше	Содержание учебного материала Работа над приемами звукоизвлечения и артикулирования, различными видами штрихов на всех регистрах.		3
	Практическая работа Решение технических (координационных, ритмоинтонационных, артикуляционных) задач в процессе работы над клавесинным туше. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения, голосоведением, соблюдение художественно-стилистических особенностей сочинения.	12	
	Самостоятельная работа обучающихся Разбор и разучивание произведений, работа по голосам и группам голосов над их координацией. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о соответствующих произведениях. Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции, поиск адекватных исполнительских приемов. Чтение с листа.	6	
Раздел 2. Заучивание основных видов орнаментики	Содержание учебного материала Испанские, итальянские, английские, французские орнаменты, способы их реализации.	12	3
	Практическая работа Решение технических (ритм-интонационных, артикуляционных), художественно-интерпретационных задач в процессе работы над реализацией орнаментики. Формирование навыков координации в параллельном (синхронном и несинхронном) исполнении орнаментов двумя руками. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения, голосоведением, соблюдение художественно-стилистических особенностей расшифровки мелизмов.		
	Самостоятельная работа обучающихся Разбор и разучивание таблиц орнаментики, работа над группами мелизмов, над координацией в момент исполнения. Чтение специальной литературы. Поиск адекватных исполнительских приемов, подбор аппликатуры.	6	

Раздел 3. Работа с URTEXT'ом (авторским текстом)	Содержание учебного материала Виды нотации. Незаписанные составляющие музыкального текста эпохи Барокко. Овладение способами ритмической альтерации. Практическая работа Принципы выбора динамики, артикуляции, темпа, определение характера сочинения. Изучение произведений, где необходимо применение ритмических альтераций. Реализация нетактированных прелюдий.	12	3
	Самостоятельная работа обучающихся Разбор и разучивание произведений, записанных в ключах, знакомство с разными видами партитур. Работа над альтерацией ритмов. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы. Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции, поиск адекватных исполнительских приемов. Чтение с листа.	6	
Раздел 4. Изучение основных жанров барокко	Содержание учебного материала Танцевальные пьесы XVI–XVIII столетий в различных национальных школах (Италия, Испания, Франция, Англия, Германия). Токката, прелюдия, ричеркар, соната, концерт. Практическая работа Решение технических (ритмоинтонационных, артикуляционных, темповых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над произведениями разных жанров и стилей. Развитие полифонического мышления, формирование навыка координации голосов по горизонтали и вертикали. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения, голосоведением, соблюдение художественно-стилистических особенностей сочинения.	12	3
	Самостоятельная работа обучающихся Разбор и разучивание произведений, работа по голосам и группам голосов над их координацией. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о соответствующих произведениях. Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции, поиск исполнительских приемов. Чтение с листа.	6	
Раздел 5. Французский и итальянский	Содержание учебного материала Северная и южная итальянские школы. Сочинения Дж. Фрескобальди, Д.Скарлатти, Л. Куперена, Ф. Куперена, И. Фробергера.	12	3

стили	Практическая работа Решение технических (ритмоинтонационных, артикуляционных, фактурных, темброво-регистровых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над произведениями. Построение сквозного развития и динамики в дискретной форме токкат итальянских авторов.		
	Самостоятельная работа обучающихся Разбор и разучивание произведений, работа по голосам и группам голосов над их координацией. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о соответствующих произведениях. Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции, поиск адекватных исполнительских приемов. Чтение с листа.	6	
Раздел 6. Клавирная музыка первой половины XVIII в.	Содержание учебного материала Клавирные сочинения Д. Скарлатти, И.С. Баха, Г. Ф. Генделя. Практическая работа Решение технических (ритмоинтонационных, артикуляционных, фактурных, темброво-регистровых), стилевых и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над произведениями. Освоение сочетаний позиционной (старинной) аппликатуры и формул с подкладыванием 1-го пальца. Новые типы клавирной фактуры.	12	3
	Самостоятельная работа обучающихся Разбор и разучивание произведений, работа по голосам, группам голосов, координацией. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы. Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции, поиск адекватных исполнительских приемов.	6	
	Всего аудиторной нагрузки	72	
	Всего самостоятельной нагрузки	36	
	Максимальная нагрузка	108	

Условное обозначение уровня освоения учебного материала:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины «Дополнительный инструмент (клавесин)»

В перечень учебной, методической документации, обеспечивающей освоение курса, входят:

Рабочая программа дисциплины МДК 01.05 «Дополнительный инструмент (клавесин)» по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам) Фортепиано».

Информационное обеспечение – это рекомендуемая литература (основная и дополнительная), технические средства обучения: аудио-видео записи, интернет - ресурсы (сайты).

Реализация процесса обучения по дисциплине «Дополнительный инструмент (клавесин)» обеспечивается доступом каждого обучающегося к соответствующим базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине. Кроме того, в нем имеются официальные, справочно-библиографические и периодические издания по данному курсу.

Обучающиеся обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет, что предоставляет возможность работы с современными профессиональными базами данных и информационными ресурсами.

3.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Образовательное учреждение должно быть оснащено музыкальными инструментами (клавесин), соответствующим комплектом мебели, аппаратурой для прослушивания и просмотра аудио - и видеозаписи.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного класса для индивидуальных занятий. Оборудование учебного кабинета: клавесин, стулья. Технические средства обучения: наличие нотного материала.

3.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха. – М.: Музыка, 2019.
2. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха. – СПб.: Композитор, 2018.
3. Бурундуковская Е. В. Золотой век итальянской органной музыки. Лекции по курсу «История органной музыки» / Казанская консерватория. Казань, 2004.
4. Волконский А. Основы темперации. – М.: Композитор, 2013.
5. Друскин М.С. Клавирная музыка 16-18 веков. – М.: Композитор, 2017.

6. Заславская П. И. Из истории немецкой клавирной педагогики XVIII в: Ф. В. Марпург, И. К. Ф. Рельштаб: Уч. пособие для вузов. Владивосток, 2019.
7. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. – М.: Музыка, 2019.
8. Ландовска В. О музыке / Пер. с англ. А. Е. Майкапара. – М.: Классика–XXI, 2018.
9. Милка А. П., Шабалина Т. В. Занимательная бахиана (вып.1): Об Иоганне Себастьяне, Анне Магдалене и некоторых занятных недоразумениях. – СПб.: Композитор, 2001. Вып. 2: О знаменитых эпизодах из жизни Иоганна Себастьяна Баха и некоторых занятных недоразумениях. – СПб.: Композитор, 2020.
10. Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха. М.: Классика-XXI, 2004.

Дополнительная литература:

1. Алексеев А. Д. Клавирное искусство. М.–Л.: Музгиз, 1952.
2. Алексеев А. Из истории фортепианной педагогики: Руководство по игре на клавишно-струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX века). Хрестоматия. – Киев, 1974.
3. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. - М.: Музыка, 1978.
4. Как исполнять Баха: Уч.-метод изд. / Сост., вступ. ст. А. Меркулов. М.: Классика–XXI, 2007.
5. Как исполнять Гайдна: Уч.-метод изд. / Сост., вступ. ст. А. Меркулов. М.: Классика–XXI, 2003.
6. Куперен Фр. Искусство игры на клавесине. – М.: Музыка, 1973.
7. Лукина И.К. Орнаментика в музыкальных трактатах Барокко: опыт введения в современное практическое руководство на материале первоисточников. Дип. работа. МГК., 1998.
8. Любимов А. Б. От редактора-составителя // Французская клавесинная музыка. Редактор-составитель А. Любимов. – М.: Музыка, 1998.
9. Фрескобальди Дж. Выдержки из предисловий // Фрескобальди Джироламо. Избранные клавирные сочинения / Сост. и ред. Н. Копчевского. – М.: Музыка, 1983.
10. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем. Я. Друскин, Х. Стрекаловская. – М.: Классика–XXI, 2002.

Рекомендуемые нотные сборники для практических занятий:

1. И. С. Бах: Нотная тетрадь А. М. Бах, ХТК, Переложения концертов для клавира соло, Французские сюиты, Английские сюиты, партиты, 15 трехголосных синфоний, концерты для клавира и струнных.
2. Ж. Ф. Рамо Избранные клавирные сочинения
3. Д. Скарлатти Избранные сонаты
4. Ф. Куперен Избранные клавирные сочинения
5. My Ladye Nevells Book of virginal music of W. Byrd. / Х. Эндрюс./ Dover Publications, Inc., – New York.
6. Ф. Куперен. 8 прелюдий из трактата «Искусство игры на клавесине».

Интернет-ресурсы:

1. <http://imslp.org/>
2. <http://classic-online.ru/>
3. <http://intoclassics.net/>
4. <http://www.aveclassics.net/>
5. <http://classic.chubrik.ru/>
6. <http://classic-music.ws/>
7. <http://notes.tarakanov.net/>
8. <http://www.notomania.ru/>
9. <http://roisman.narod.ru/>
10. <http://www.mosconsv.ru/>
11. <http://www.rsl.ru/http://www.domgogolya.ru/>
12. <http://www.amkmgk.ru/>
13. <http://www.libfl.ru/>
14. <http://mkrf.ru/>

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Период обучения 1-4 семестры, продолжительность обучения – 4 семестра. Форма контроля – контрольные уроки (1-3 семестры).

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета (4 семестр).

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

1 курс, 1 семестр. Контрольный урок. Исполняются 2 произведения малой формы.

1 курс, 2 семестр. Контрольный урок. Исполняются отдельные танцы из старинной сюиты и одно из произведений французских клавесинистов.

2 курс, 3 семестр. Контрольный урок. Бестактовая или неметризованная прелюдия французских клавесинистов и одна крупная форма.

2 курс, 4 семестр. Зачет в форме академического концерта. Исполняются два произведения: полифония и пьеса итальянских клавиристов.

Студент должен продемонстрировать приобретенные за аттестуемый период знания, умения и навыки в соответствии с объемом программы и требованиями к уровню освоения содержания курса.

Оценки за исполнение произведений:

– оценка «5» (отлично), если студент показал глубокие знания программного материала, продемонстрировал технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; убедительная и вдохновенная музыкально-художественная трактовка произведения, чувство стиля композитора и его эпохи;

– оценка «4» (хорошо), если студент грамотно исполнил произведения с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном),

достаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения, чувство стиля композитора и его эпохи, хорошая техническая оснащённость и погрешности в звукоизвлечении;

– оценка «3» (удовлетворительно), исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.

4.1 Проверяемые результаты

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать:	
социальную значимость своей будущей профессии	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
методы и способы организации и оценки профессиональной деятельности	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
способы выявления рисков в профессиональной деятельности	тестирование, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
способы поиска и обработки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
возможности использования ИКТ в профессиональной деятельности	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
способы эффективного общения в педагогическом коллективе	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
основы профессионального целеполагания и стимулирования педагогического коллектива	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
основы самодиагностики профессионального и личностного развития	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
пути развития профессиональной деятельности на современном этапе	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
сольный репертуар, включающий произведения основных жанров: полифония, крупная форма, пьесы, этюды, гаммы, упражнения; художественно-исполнительские возможности инструмента; основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; закономерности развития выразительных и технических	урок, публичное выступление, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы

возможностей инструмента; профессиональную терминологию	
концертный репертуар для различных видов концертов	урок, выполнение контрольных работ, устный опрос, публичное выступление, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; профессиональную терминологию; стилевые особенности эпохи исполняемого сочинения; основные стилевые черты творчества композитора исполняемого сочинения	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; профессиональную терминологию; стилевые особенности эпохи исполняемого сочинения; основные стилевые черты творчества композитора исполняемого сочинения	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
основные положения по устройству, ремонту и настройке своего инструмента	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
особенности организации репетиционно – концертной работы в качестве солиста, специфику общих и сольных репетиций	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
репертуар для создания концертно-тематических программ	выполнение контрольных работ, устный опрос, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
Уметь:	
презентовать свою будущую профессию с позиции социальной значимости	тестирование, решение учебно-практических задач, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	устный опрос, выполнение практических заданий, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
разрабатывать алгоритмы выхода из проблемной ситуации и механизмы минимизации профессиональных рисков	тестирование, выполнение практических заданий, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
разрабатывать цели и задачи профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития.	тестирование, выполнение практических заданий, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
использовать ИКТ в профессиональной	тестирование, выполнение практических

деятельности	заданий, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
выстраивать адекватную модель поведения при взаимодействии с коллегами, руководством	тестирование, выполнение практических заданий, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
разрабатывать алгоритм управленческой деятельности	тестирование, выполнение практических заданий, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
разрабатывать перспективный план профессионального и личностного развития	тестирование, выполнение практических заданий, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
читать с листа и транспонировать музыкальное произведение; использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой	урок, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
согласовывать свои исполнительские намерения с конкретной программой концерта	урок, публичное выступление, зачет, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
самостоятельно осваивать исполнительский репертуар	выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
применять теоретические знания и профессиональную терминологию в исполнительской практике	урок, публичное выступление, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации в условиях большого концертного зала; вести репетиционно-концертную работу с учетом специфики звукозаписывающей аппаратуры и акустических приборов	урок, публичное выступление, зачет
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы	урок, публичное выступление, зачет
применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач	выполнение практических заданий
составлять концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп	урок, публичное выступление, зачет, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы.

5 Методическое обеспечение программы учебной дисциплины

5.1 Примерные программные требования к контрольным урокам

Контрольный урок (1 семестр)

Исполняются 2 произведения малой формы.

Вариант 1

Булл Дж. Жига
Шамбоньер Ж.Ш. Аллеманда

Вариант 2

Пёрселл Г. Менуэт
Бёрд У. Прелюдия

Вариант 3

Маршан Л. Гавот
Муффат Г. Жига

Вариант 4

Мартини Д. Гавот
Матеззон И. Жига

Контрольный урок (2 семестр)

Исполняются отдельные танцы из старинной сюиты и одно из произведений французских клавесинистов.

Вариант 1

Бах И.С. Французская сюита c-moll
Куперен Л. Чакона

Вариант 2

Гендель Г.Ф. Сюита g-moll
Куперен Ф. Жнецы

Вариант 3

Перселл Г. Сюита a-moll
Рамо Ж.Ф. Тамбурин

Вариант 4

Матессон И. Сюита c-moll
Дандрие Ж.Ф. Дудочки

Контрольный урок (3 семестр)

Исполняется одна из бестактовых прелюдий французских клавесинистов и одна из сонат клавиристов эпохи барокко.

Вариант 1

Куперен Л. Прелюдия
Бах К.Ф.Э. Соната ми минор

Вариант 2

Ж.-А.дАнглебер Прелюдия
Кунау И. Соната Ми мажор

Вариант 3

Н.-А.Лебег Прелюдия
Д.Скарлатти Соната

Вариант 4

Куперен Л. Прелюдия
Парадизи П.Д. Соната Ля мажор

Дифференцированный зачет (4семестр)

Дифференцированный зачет проводится в форме академического прослушивания. Исполняются два произведения: полифоническое и произведение итальянских клавиристов.

Вариант 1

Бах И.С. Двухголосная инвенция C-dur
Фрескобальди Дж. Канцона F-dur

Вариант 2

Скарлатти А. Фуга f-moll
Галуппи Б. Соната D-dur

Вариант 3

Бах К.Ф.Э. Фантазия a-moll
Скарлатти Д. Соната

Вариант 4

Бах И.С. Двухголосная инвенция c-moll
Скарлатти Пастораль F-dur

5.2 Примерный репертуарный список

Берд У. Куранта. Жига. Вольта. Гальярда сэра Джона Грэя. Аллеманда королевы. Посвист возникшего. Колокола. Павана. Павана-фантазия. Цыганский хоровод.

Булл Дж. Доктор Булл собственной персоной. Драгоценность доктора Булла. Жига. Прелюдия. Аллеманда герцога Брунsvикского. Гальярда. Вариация. Павана моего Господина Ламли. Королевская охота.

Фарнэби Дж. Новая игра «Скажи кто». Сон Гальярда. Маска. Сканьолетта.

Пирсон Т. Первоцвет. Листопад.

Перселл Г. Матросский танец. Ария. Менуэт. Марш. Прелюдия и аллеманда Соль мажор. Чакона Соль минор.

Бах И.С. Нотная тетрадь А.М. Бах (выборочно). 2-х и 3-хголосные инвенции (выборочно).

Гендель Г.Ф. Сюиты (выборочно)

Фрескобальди Дж. Канцона Фа мажор. Куранта.

Скарлатти А. Фуга фа минор.

Скарлатти Д. Токката ля минор. Пастораль Фа мажор. Каприччио соль минор. Кошачья fuga. Сонаты (выборочно).

Циполи Д. Сюита соль минор.

Маттесон И. Сюита до минор. Аллеманда, куранта и жига ля минор.

Фробергер И.Я. Токкаты ля минор и ре минор.

Кребс И.Л. Партита Ми бемоль мажор.

Бах К.Ф.Э. Сонаты фа минор, ля минор, Соль мажор, ре минор. Фантазии Фа мажор, До мажор, Ми бемоль мажор, Ля мажор, Рондо Ре-мажор, Ля мажор, Си бемоль мажор, Ля бемоль мажор.

Бах Ф. Каприччио ре минор. Соната До мажор.

Бах И.К. Сонаты Си бемоль мажор, до минор.

Ж.Ш.де Шамбоньер. Аллеманда. Куранта. Сарабанда. Жига.

Куперен Л. Бестактовые прелюдии. Чакона. Пастораль.

Лебег Н.-А. Прелюдии.

Куперен Ф. Пассакалия. Жнецы. Маленькие ветряные мельницы. Тростники. Вязальщицы. Развевающийся бант. Сумрачная. Будильник. Перезвон.

Дандрие Ж.Ф. Дудочки. Страдающая. Опечаленная.

Дакен Л.К. Два ригодона. Ласточка. Кукушка.

Рамо Ж.Ф. Аллеманда. Менуэт. Гавот. Перекличка птиц. Тамбурин. Курица. Две жиги в виде рондо. Цыганка. Робкая. Циклопы.

Маршан Л. Гавот. Рондо.

Дюфли Ж. Куранта. Сюиты (отдельные номера).

Скарлатти Д. Рондо До мажор. Токката До мажор. Каприччио ля минор.

Галуппи Б. Соната Ре мажор

Мартини Д. Гавот. Прелюдия, fuga и аллегро ми минор.

Парадизи П.Д. Соната Ля мажор и Ре мажор.

Кунау И. Сюита ми минор. Соната Ре мажор.

Муффат Г. Два менуэта и куранта. Жига.

Нихельман К. Гальярда. Сарабанда. Жига.

Бенда Й. Соната соль минор

5.3 Методические рекомендации преподавателям

Основной формой учебной работы является урок, где, в первую очередь, изучаются основные особенности данного инструмента: конструкция, специфика звукоизвлечения и посадки. Рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются особенности репертуара в его исторической исполнительской традиции, изучаются многообразные жанры и формы клавирной эпохи, определяются оптимальные средства воплощения авторских замыслов.

В процессе изучения инструмента «Клавесин» обучающийся знакомится со стилистическими отличиями игры на старинном инструменте, такими как:

– независимость силы звука от силы удара, то есть отсутствие возможности осуществлять динамические нарастания и затихания звуковых линий;

– постановка игрового аппарата, которая предполагает скупость, выверенную точность, экономию движений при игре на клавесине;

- роль агогики, как одно из важных средств выразительности исполнительского стиля произведений эпохи Барокко;

– работа над артикуляцией, изучение приёмов клавесинного туше;

– работа над интонацией для большего осознания мелодии, ладотональности, направления движения голосов фактуры, объединения звуков в гармонические комплексы;

– расшифровка украшений в виде ритмической и технической организации мелодии;

– подбор аппликатуры, как специфическую технологию клавесинной игры, которая помогает правильно «произнести» мелодию, решить многие фразировочно-артикуляционные проблемы.

Выбор репертуара предполагает изучение произведений различного жанра, которые были популярны в эпоху расцвета клавесинной музыки. Начинать следует с наиболее простых примеров музыки мастеров эпохи Барокко, постепенно усложняя материал по мере усвоения приёмов и навыков игры на клавесине.

Успешное приобретение навыка игры на клавесине в большой степени зависит от грамотного подбора репертуара и достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных.

Преподаватель должен обеспечить:

- внимание студента к работе с текстом к комментариям редакторов;

- знание студентом символики и риторики клавирной эпохи;

- знание студентом основной особенности композиторско-исполнительской традиции клавирной эпохи: «Исполняя – сочиняй»;

- владение азами импровизации (сочинение нетрудных каденций);

- знание студентом некоторых особенностей записи ритма, нотации (отсутствия тактовых черт, иногда - длительностей нот и метра);

- подробное изучение орнаментики, особенностей записи украшений, особенности исполнения украшений в сочинениях разных композиторов клавирной эпохи.

На этапе *первоначального ознакомления* с нотным текстом, реализуемого в первую очередь посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;

- эскизную расстановку аппликатуры;

- начальную разработку плана интерпретации.

Успешность прохождения следующего этапа – детального освоения текста – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- знание устройства инструмента, специфических особенностей игры на клавиатуре, специфики аппликатуры, орнаментики, особенностей туше и динамики;

- исполнение в медленном темпе;

- мысленное дифференцирование музыкальной ткани как по вертикали (с последующей работой по голосам, каждой рукой отдельно), так и по горизонтали - с целью постижения синтаксической структуры целого (мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.);

- активизации слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных штрихов, ритмических, динамических, тембровых и др. специфических приёмов исполнения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа. Исполнительская готовность произведения определяется степенью отработанности приёмов воплощения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее принятых аппикатурных, тембро-штриховых, артикуляционных решений.

В процессе обучения следует активно использовать знания, полученные в музыкально-теоретических дисциплинах.

В данной дисциплине целесообразно использовать современные формы аудиторных занятий: прослушивания записей выдающихся исполнителей прошлого, видеоматериалы.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. В курсе «Дополнительный инструмент (клавесин)» исполнительская практика осуществляется в основном в форме контрольных уроков или академических концертов.

5.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, объем дисциплины «Дополнительный инструмент (клавесин)» в рабочих учебных планах нормирован в академических часах и включает в себя аудиторную и самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. При этом на самостоятельную работу студентов отводится 36 часов.

Овладение знаниями и практическими умениями по дисциплине является необходимым условием развития у студентов профессиональной компетентности, инициативы и творческого отношения к делу. Непременным условием профессионального становления студентов является привлечение их к самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Студентам предлагаются разные виды самостоятельных заданий, выполнение которых способствует более полному усвоению теоретических знаний и практических умений по игре на клавесине.

В силу специфики изучения данной дисциплины в СМУ самостоятельная работа студента в виде игровой практики затруднена. Поэтому основным видом самостоятельных заданий являются:

- при изучении сочинений XVI – XVII вв. – запись нетактированных отрывков в определенном метре (с расстановкой тактовый черт) и ритме;
- запись отрывков из знакомых произведений клавирно - фортепианного репертуара в стиле нотации нетактированных прелюдий;
- прослушивание аудиозаписей.