

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В Г. ЯЛТЕ
Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ»**

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Направленность: Музыкальная педагогика

Ялта – 2017 г.

Целью изучения дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачами дисциплины является развитие имеющихся у студента исполнительских навыков на одном из инструментов народного оркестра в сольных и коллективных (ансамблевых) формах; овладение методологией научного подхода к оценке различных явлений современного исполнительства на русских народных инструментах, формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать обширный репертуар для одного из инструментов народного оркестра, включающий произведения различных эпох, стилей и жанров; основные этапы развития исполнительского искусства на данном инструменте; динамику развития авторских стилей, научно-методическую литературу в области исполнительства на народных инструментах;

уметь анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть навыками самостоятельного разучивания и подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, знаниями в области истории исполнительства на народном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

В начале работы над музыкальным произведением следует узнать о создателе произведения; об эпохе, в которой оно возникло; о стиле и требуемой манере исполнения. Далее следует проанализировать произведение более подробно: охарактеризовать образный строй, выявить сюжетную линию, если произведение программно, рассмотреть элементы музыкального языка, в том числе обратить внимание на единство или разнообразие темпов, что, как правило, обусловлено художественным содержанием произведения.

В процессе разучивания произведения необходимо решить такие задачи:

- охарактеризовать художественное содержание произведения;
- в устной форме произвести музыкально-теоретический анализ, определяя в его ходе наиболее заметные элементы выразительности, в том числе рассмотреть звуковысотные контуры мелодии, ритмику, особенности фактуры;
- осмыслить авторские ремарки;
- проанализировать основные технические приемы (аппликатура, штрихи).

Итогом решения поставленных задач должно стать осознание студентом целостности содержания и соответствующей ему формы музыкального произведения.

Второй этап работы над музыкальным произведением предполагает углубленное изучение авторского текста. Скрупулезное изучение нотной записи помогает прояснить процесс развития музыкального образа, уточнить внутреннее слуховое представление о каждой его грани, понять и оценить роль отдельных элементов музыкального языка.

Ознакомившись с произведением, студенту необходимо приступить к тщательному прочтению текста, к его разбору. Грамотный, осмысленный анализ текста создает основу для верной организации дальнейшей работы, поэтому его значение трудно переоценить. Время, занимаемое разбором музыкального произведения и качество его анализа, будут разными для студентов различной степени музыкальной одаренности и общекультурного уровня развития. Следует помнить, что всякая "случайная" неточность игры в самом начале работы ведет к искажению формирующегося музыкального образа, и что ошибки, допущенные при разборе нотного текста, нередко прочно укореняются и тормозят дальнейшее разучивание пьесы.

Знакомство с текстом начинается с его зрительного охвата. Чтение текста с помощью инструмента помогает выявить наиболее сложные в техническом отношении фрагменты, определить приемы работы, актуальные для каждого вида техники. Исполнительский анализ позволяет установить особенности структурной композиции произведения в целом, и в деталях, определить динамическую направленность развития к местной или главной кульминациям.

В музыкальном произведении, являющем собой целостность, все элементы языка взаимосвязаны, но каждый из них играет собственную специфическую роль в создании художественного образа. Выявление роли каждого элемента языка помогает раскрыть содержание произведения. Тщательный исполнительский анализ - путь к верному прочтению и трактовке авторского текста. Студент должен уяснить, что исполнитель не имеет права переделывать указания автора по собственному желанию.

Цель третьего этапа работы над музыкальным произведением – достижение целостности исполнения произведения, объединение выученных деталей в цельный творческий организм.

Задачи этапа:

- развитие навыка перспективного слухового мышления и антиципации (умения представлять результаты своего действия еще до его осуществления);
- достижение ровного и незатрудненного исполнения (и по нотам, и на память);
- преодоление двигательных трудностей в сложных пассажах и неудобных элементах музыкального материала;
- сцепление игровых образов с точки зрения единой концепции музыкального произведения;
- углубление выразительности игры;
- уточнение характера звучности (распределение силы звука, педализации);
- уточнение ритмики и достижение единства темпа всего произведения (без учета темповых изменений автора или редактора).

На заключительном этапе большое значение имеет «метод раздвинутых проигрываний», как всей пьесы в целом, так и отдельных эпизодов частей. Это значит, что проигрывания следуют одно за другим не сразу, а через некоторый промежуток времени, достаточный для того, чтобы непосредственные следы от игровых ощущений успевали сгладиться и, таким образом, следующее проигрывание происходило как бы «заново», т.е. носило характер «первого», а не «второго» проигрывания. В промежутках можно проигрывать другие эпизоды пьесы или же производить текущую работу над другими пьесами.

Регулярная тренировка синтетической способности, осуществляемая на заключительном этапе работы над произведением с помощью методов исполнения

целиком и занятый в «представлении», приводит к рождению в сознании студента «свернутой» (сжатой) модели интерпретации. Эта модель хранит в себе звуковой эталон формы пьесы и необходимый для его воплощения на инструменте арсенал исполнительских движений. Под контролем творческого сознания музыканта такая модель способна развернуться в выстроенное повествование, отражающее логику становления художественной идеи произведения.

В процессе игры студенту необходимо продемонстрировать овладение музыкальным материалом, технический рост, навыки самостоятельной работы.

Овладение музыкальным материалом предусматривает уверенное знание наизусть нотного текста, метро-ритмическую стабильность исполнения, соответствие динамического плана характеру произведения, умение передать музыкально-художественный образ произведения.

Технический рост выражается в проигрывании произведений на более высоком техническом уровне и включает: совершенствование игровых приемов на инструменте, беглости пальцев, повышение качества исполняемых приемов звукоизвлечения и т.д.

Выполнение самостоятельной работы имеет целью закрепление знаний и приемов игры. В то же время развивает гибкие формы мышления и способствует выработке артистической уверенности в исполнении. Навыки самостоятельной работы выражаются в обостренном слуховом контроле, предварительном обдумывании задачи и ее уточнения в промежутках между повторениями, анализе достижений и ошибок, самонаблюдении (контроль внимания, эмоций, игровых ощущений), непрерывном повышении качества игры.

Объем самостоятельной работы студента определяется с учетом необходимых затрат на изучение музыкального материала и развития технических навыков для освоения программных требований и развития необходимых профессиональных компетенций, а также с учетом индивидуальных особенностей студента.

За весь период обучения студент должен изучить следующий репертуарный минимум произведений:

- 2-3 полифонических произведений, включая произведения композиторов эпохи барокко;
- 3-4 произведений зарубежных композиторов XVIII - XIX веков, включая произведения крупной формы;
- 2-4 произведений русских композиторов-классиков, включая произведения крупной формы;
- 1-2 произведения современных зарубежных композиторов;
- 2-3 произведений крупной и малой форм современных отечественных композиторов;
- 2-3 произведений на народной основе;
 - учебно-вспомогательный материал, включая этюды, гаммы, упражнения и пьесы, используемые в качестве вспомогательного материала.

Методические рекомендации по организации игровых движений

Знать:

- специфические особенности музыкального исполнительства в процессе творческой деятельности;
- цель, задачи, планируемый результат своей деятельности, а также критерии различных уровней исполнительского мастерства; музыкальную грамоту;
- особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения;

возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования;-
закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;
- специфику слухо-мыслительных процессов;

Уметь:

- самостоятельно развивать способность к музыкальному исполнительству как виду творческой деятельности критически оценивать результаты собственной деятельности, осознавать уровень собственного исполнительского мастерства;
- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;
- учитывать в практической деятельности закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;

Владеть:

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;
- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками постановки и выполнения задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях;

Методические рекомендации по освоению артикуляции

Знать:

- специфические особенности музыкального исполнительства в процессе творческой деятельности;
- цель, задачи, планируемый результат своей деятельности, а также критерии различных уровней исполнительского мастерства; музыкальную грамоту;
- особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения;
возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования;-
закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;
- специфику слухо-мыслительных процессов;

Уметь:

- самостоятельно развивать способность к музыкальному исполнительству как виду творческой деятельности критически оценивать результаты собственной деятельности, осознавать уровень собственного исполнительского мастерства;
- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;
- учитывать в практической деятельности закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;

Владеть:

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;
- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками постановки и выполнения задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях;

Методические рекомендации по работе над техникой

Знать:

- возможности применения теоретических знаний в практике работы педагога-музыканта и музыканта-исполнителя; музыкальную грамоту; особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения; особенности отражения в нотном тексте музыкального языка композитора. возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования; специфику слухо-мыслительных процессов;
- специфику проявлений эмоциональной и волевой сфер;

- специфику работы творческого воображения; возможности организации репетиционной (ансамблевой, сольной) и концертной работы. возможности осуществления исполнительской деятельности и планирования своей индивидуальной деятельности в учреждениях культуры;

Уметь:

- самостоятельно развивать способность к музыкальному исполнительству как виду творческой деятельности критически оценивать результаты собственной деятельности, осознавать уровень собственного исполнительского мастерства;- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования; ставить и выполнять задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях; использовать механизмы музыкальной памяти; организовывать репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу; постоянно и систематически работать над совершенствованием своего мастерства работать над расширением и накоплением исполнительского репертуара в области народного исполнительского искусства.

Владеть:

- навыками критической оценки результатов собственной деятельности, устойчивыми представлениями о звучании музыкальных произведений в исполнении профессиональных музыкантов;

Приемами игры, позволяющими в полной мере проявить исполнительскую интерпретацию музыкального произведения;- навыками соотнесения нотного текста с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора;

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками постановки и выполнения задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях; навыками использования механизмов музыкальной памяти; навыками организации репетиционной (ансамблевой, сольной) и концертной работы;

Методические рекомендации по работе над динамикой, тембром

Знать:

- возможности применения теоретических знаний в практике работы педагога-музыканта и музыканта-исполнителя; особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения; особенности отражения в нотном тексте музыкального языка композитора. возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования; возможности использования комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения. - закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;- специфику проявлений эмоциональной и волевой сфер;

- специфику работы творческого воображения;

Уметь:

- осознавать и раскрывать замысел музыкального произведения воплощать услышанное в звуке, ритме, динамике, фразировке. читать и расшифровывать авторский (редакторский) нотный текст;

- соотносить нотный текст с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора;

- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- использовать комплекс художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; пользоваться образными представлениями;

- управлять своим эмоциональным состоянием;
- проявлять творческое воображение в музыкально-исполнительской деятельности;

Владеть:

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- навыками использования комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками использования образных представлений;

- навыками управления своим эмоциональным состоянием;

- навыками проявления творческого воображения в музыкально-исполнительской деятельности;

Методические рекомендации по работе над произведениями малой и крупной форм

Знать:

- механизмы проявления на концертной сцене артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;

- способы и методы создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения, исполнительской импровизации на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности;

- способы и методы использования в практической деятельности методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей;

- возможности применения теоретических знаний в практике работы педагога-музыканта и музыканта-исполнителя;

- возможности постижения музыкального произведения в культурно-историческом контексте. возможности использования комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения. - закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением; нормы и способы подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной звукозаписи;

- задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях механизмы музыкальной памяти; специфику слухо-мыслительных процессов;

- специфику проявлений эмоциональной и волевой сфер;

- специфику работы творческого воображения; информационные источники, отражающие репертуар в области народного исполнительского искусства; возможности осуществления исполнительской деятельности и планирования своей индивидуальной деятельности в учреждениях культуры;

- особенности публичного исполнения сольных концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических периодов.

Уметь:

- демонстрировать на концертной сцене артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;

- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеть исполнительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности;

- использовать методологию анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей в собственной практической деятельности;

- оценивать музыкальное произведение внутренним слухом; анализировать художественно-технические особенности инструментальных произведений; осознавать и раскрывать замысел музыкального произведения воплощать услышанное в звуке, ритме, динамике, фразировке. читать и расшифровывать авторский (редакторский) нотный текст;

- соотносить нотный текст с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора;

- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- использовать комплекс художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

- учитывать в практической деятельности закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;

- пользоваться нормами и способами подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной звукозаписи;

- ставить и выполнять задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях;

- использовать механизмы музыкальной памяти;

- пользоваться образными представлениями;

- управлять своим эмоциональным состоянием;

- проявлять творческое воображение в музыкально-исполнительской деятельности;

- организовывать репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу; постоянно и систематически работать над совершенствованием своего мастерства в области народного исполнительства. работать над расширением и накоплением исполнительского репертуара в области народного исполнительского искусства. осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры;

- исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических периодов.

Владеть:

- навыками демонстрации артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;

- навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения, исполнительской импровизации на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности в комплексе. Приемами игры, позволяющими в полной мере проявить исполнительскую интерпретацию музыкального произведения;

- методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей в собственной практической деятельности;

- навыками постижения музыкального произведения в культурно-историческом контексте. навыками прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста;

- навыками соотнесения нотного текста с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора;

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- навыками использования комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением;

- навыками использования норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной звукозаписи;

- навыками постановки и выполнения задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях;

- навыками использования механизмов музыкальной памяти;
- навыками использования образных представлений;
- навыками управления своим эмоциональным состоянием;
- навыками проявления творческого воображения в музыкально-исполнительской деятельности;
- навыками организации репетиционной (ансамблевой, сольной) и концертной работы;
- навыками постоянной и систематической работы над совершенствованием своего мастерства в области эстрадного и джазового исполнительства. навыками работы над расширением и накоплением исполнительского репертуара в областинародного исполнительского искусства;

- навыками осуществления исполнительской деятельности и навыками планирования своей индивидуальной деятельности в учреждениях культуры. навыками публичного исполнения сольных концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических периодов.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Специальный инструмент (баян). Современные технологии меховедения и звукоизвлечения на баяне [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», квалификация (степень) выпускника «Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 31 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66367.html> (03.08.2017)
2. Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для аккордеона и оркестра русских народных инструментов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. Аранжировка для аккордеона Б.А. Арона / Н. Паганини [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 132 с. — 979-0-706385-36-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54392.html> (03.08.2017)
3. Малыгин Н.Н. Карусель [Электронный ресурс] : эстрадные пьесы для баяна и аккордеона / Н.Н. Малыгин. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017. — 64 с. — 979-0-9003189-7-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70452.html> (03.08.2017)
4. Малыгин Н.Н. Концертные пьесы на темы песен о Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] : для баяна и аккордеона / Н.Н. Малыгин. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 48 с. — 979-0-9003189-1-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70455.html> (03.08.2017)
5. Пипекин В.М. Пьесы для баяна и аккордеона. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-репертуарный сборник по специальности 071301 «Народное художественное творчество», направлению 070100 «Музыкальное искусство» / В.М. Пипекин. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 40 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22072.html> (03.08.2017)

Дополнительная литература:

1. Фортепиано [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по направлению подготовки 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гитара, гусли)», квалификация (степень) выпускника – бакалавр / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 39 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55273.html> (03.08.2017)
2. Федин С.Н. Специальный инструмент. Причины нарушения стабильности исполнения на эстраде у баянистов и их устранение в классе специального инструмента [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств / С.Н. Федин. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 192 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22099.html> (03.08.2017)

