

Рабочая программа дисциплины
Инструментальный ансамбль

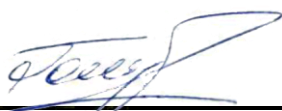
Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.С. Базиков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Петров В.К., профессор кафедры «Национальные инструменты народов России» РАМ имени Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Инструментальный ансамбль» является воспитание навыков ансамблевого музицирования, овладение методикой репетиционной работы и концертного исполнительства.

Задачами дисциплины являются:

- изучение основных направлений народной инструментальной музыки, ансамблевой музыки отечественных композиторов и современной оригинальной литературы для ансамблей национальных инструментов;
- формирование основных практических навыков в области ансамблевого искусства (исполнение ансамблевых партий, овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, создание аранжировок и переложений, концертное исполнение музыкальных произведений, программ в составе ансамбля, руководство самостоятельными/любительскими и учебными музыкально-исполнительскими коллективами);
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам инструментального музыкального искусства;
- развитие творческих способностей учащегося, его музыкальной культуры, формирования его художественного вкуса.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования уровня бакалавриата. В результате освоения программы студент должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	<i>Знать:</i> этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом.
	<i>Уметь:</i> понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.
	<i>Владеть:</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> традиционные знаки музыкальной нотации.
	<i>Уметь:</i> прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения.
	<i>Владеть:</i> навыком исполнительского анализа музыкального произведения.
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<i>Знать:</i> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	<i>Уметь:</i> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-2. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;

	<i>Владеть:</i> — навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
ПК-8. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность.	<i>Знать:</i> этические нормы взаимодействия с творческим коллективом.
	<i>Уметь:</i> определять задачи творческого коллектива и осуществлять контроль за их выполнением.
	<i>Владеть:</i> навыком составления плана репетиционной и концертной работы творческого коллектива.

В результате освоения дисциплины «Инструментальный ансамбль» студент профиля «Национальные инструменты народов России» должен:

знать:

- разнообразный репертуар для национальных инструментов России, включающий народную музыку, произведения отечественных композиторов, современную оригинальную музыку для ансамбля национальных инструментов, переложения сочинений зарубежных композиторов наиболее ярко раскрывающие выразительные и технические возможности национальных инструментов народов России;
- основные принципы ансамблевого исполнительства;
- приемы ансамблевого взаимодействия;
- нетрадиционные способы нотации, используемые в музыке композиторов XX-XXI вв.;
- учебно-методическую литературу, посвященную вопросам ансамблевого инструментального искусства;

уметь:

- на высоком художественном уровне исполнять музыкальные произведения для различных инструментальных составов;
- адаптировать исполнительские приемы в соответствии с ансамблевыми задачами;
- читать ансамблевые партии с листа;
- организовывать и вести репетиционную работу с ансамблями национальных инструментов;
- подбирать необходимый музыкальный материал для самостоятельной подготовки произведения к исполнению;

владеть:

- опытом концертных выступлений в составе различных ансамблей национальных инструментов;

- методикой ведения репетиционной работы с ансамблем, профессиональной терминологией;
- навыками организационной работы в творческом коллективе.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единицы (576 часов) и включает в себя аудиторные занятия, самостоятельную работу, а также виды текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. Дисциплина ведется в течение восьми семестров четырех лет обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	16	576	1,3,5,7	2,4,6,8
Аудиторные занятия		256		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины.

Содержание дисциплины «Инструментальный ансамбль» определяется спецификой подготовки исполнителей на национальных инструментах народов России, как прежде всего специалистов в области народного музыкального искусства, сохраняющих и развивающих исполнительские традиции народной инструментальной музыки. В то же время, обучающиеся по этой дисциплине должны быть открыты к восприятию современного музыкального мира во всем его многообразии. Поэтому в процессе обучения студенты не только углубленно осваивают традиционную народно-инструментальную музыку, но и знакомятся с произведениями отечественных и зарубежных композиторов-классиков, сочинениями современных авторов.

Для освоения дисциплины формируются как однородные, так и смешанные ансамбли национальных инструментов (дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т.д.). В учебном репертуаре, изучаемом в шестом, седьмом и восьмом семестрах могут быть так же произведения для ансамблей национальных инструментов с включением в их составы инструментов народного и симфонического оркестров, гитары, фортепиано, народных и академических певцов.

Темы дисциплины.

Первый семестр

Подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей студентов – две-три разнохарактерные обработки народных мелодий для ансамбля национальных инструментов.

Второй семестр

Две-три разнохарактерные обработки народных мелодий для ансамбля национальных музыкальных инструментов.

Третий семестр

Два-три оригинальных сочинений (обработок народных песен и традиционных наигрышей), а также произведения русских композиторов-классиков.

Четвертый семестр

Два-три разнохарактерных произведения русских композиторов-классиков, музыкальной основой в которых являются мелодии народных песен и танцев или интонационный строй народного мелоса.

Пятый семестр

Два-три разнохарактерных произведения отечественных композиторов XX века, включая оригинальные произведения крупной формы для ансамбля национальных инструментов.

Шестой семестр

Два-три разнохарактерных произведения отечественных или зарубежных композиторов-современников, использующих в своем творчестве новые композиторские техники, нетрадиционные исполнительские приемы и современные способы записи нотного текста.

Седьмой семестр

Два-три разнохарактерных произведения отечественных или зарубежных композиторов, включая сочинения крупной и циклической формы с привлечением в состав ансамбля национальных инструментов гитары, фортепиано, инструментов народного и симфонического оркестров, народных и академических певцов.

Восьмой семестр

Подготовка программы итоговой аттестации, включающей две разнохарактерные обработки или пьесы на тему народных мелодий, циклическое произведение, оригинальное произведение крупной формы для ансамбля национальных инструментов.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля является систематическая проверка исполнительского уровня студентов в изучении и освоении ансамблевых партий, практических навыков игры в составе инструментальных ансамблей, художественно-технического уровня исполнения ансамблевых партий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачетов в первом, третьем, пятом, седьмом семестрах и экзаменов во втором, четвертом, шестом и восьмом семестрах. Промежуточная аттестация студентов при завершении учебного семестра осуществляется в форме выступления ансамбля национальных инструментов с учетом посещаемости студента аудиторных занятий. Оценки студентам за каждый семестр выставляются на основании результатов в освоении навыков ансамблевого исполнительства в конкретной программе и итогам индивидуальной работы студента в учебном семестре. Формой итоговой аттестации по дисциплине «Инструментальный ансамбль» является экзамен в восьмом семестре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечной системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, учебно-методической литературы по освоению учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль».

а) основная литература:

- 1) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 2) Самарин, В.А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. Самарин, М.С. Осеннева. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 173 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05367-8. – Режим доступа: www.biblionlain.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A367-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013 – 164 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
- 2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014 – 178 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72098>.
- 3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. Тр. – Электрон. дан.

5.2. Нотная литература

1. Беляев В. Сюита «История любви». Для гуслей звончатых, виолончели и фортепиано
2. Беляев В. Испанское каприччио. Для гуслей звончатых, гобоя и фортепиано
3. Беляев В. «Солнце село». Из цикла «Девичьи страдания». Для голоса и ансамбля национальных инструментов
4. Бояшов В. Русская бахиана. Сюита в 3-х частях. Для квартета гуслей и контрабаса.
5. Бояшов В. Бахиана №2. Для квартета гуслей и балалайки-контрабас.
6. Бояшов В. Из прошлого. Для гусельного трио.
7. Бояшов В. Токката. Для гусельного трио.
8. Ванхаль Я. Менуэт. Для квартета гуслей.
9. Гайдн Й. Менуэт. Из сонаты G-dur. Для квартета гуслей.
10. Гречанинов А. Прелюдия. Для квартета гуслей.
11. Дербенко Е. Лирическая миниатюра. Для дуэта гуслей и фортепиано.
12. Дербенко Е. Увертюра на орловские темы. Для ансамбля национальных инструментов.
13. Дербенко Е. «По-ливенски играю». Для ливенской гармонии и квартета гуслей.
14. Жук Л.- Маляров.В. Обработка украинской народной песни «Взял бы я бандуру». Для гусельного ансамбля
15. Калинин В. Русское интермеццо. Для гусельного трио и баяна
16. Комаров В. Поэма «Русские кружева». Для гусельного трио, баяна и балалайки-контрабас.
17. Комаров В. Сюита «Сельские картинки» в 3-х частях. Для гусельного квартета, гармонии, народных духовых и ударных инструментов, балалайки-контрабас.
18. Кравченко Б. Юмореска. Для гуслей и баяна
19. Куликов П. Пьеса на тему русской народной песни «Ничто в полюшке не колышится». Свободная обработка В.Петрова для гусельного квинтета и балалайки-контрабас.
20. Куликов П. Пьеса на тему русской народной песни «Отдавали молодую». Свободная обработка В.Петрова для гусельного квинтета, гармонии и балалайки-контрабас.
21. Курченко А. Сюита «Сказки Палеха». Для гуслей звончатых, домры и балалайки.
22. Локшин Д. Обработка русской народной песни «Грушица». Для гусельного ансамбля.
23. Львов-Компанейц Д. «Гармонист играет». Для гармонии, гусельного квартета и балалайки-контрабас.

24. Лядов А. «Шуточная», «Колыбельная», «Плясовая». Из цикла Восемь русских песен». Для гусельного трио и баяна.
25. Маляров В. «Танец весны». Для гусельного квартета и балалайки-контрабас.
26. Маляров В. Веснянка. Для дуэта гуслей.
27. Николаев В. «Русский триптих». Для гуслей звончатых, домры и балалайки.
28. Николаев В. «Диптих в народном духе». Для дуэта гуслей, виолончели и фортепиано.
29. Обатуров О. Обработка народной песни «На горе-то калина». Для гусельного квартета и балалайки-контрабас.
30. Петров В. «Липецкая матаня». Пьеса для гармонии и квартета гуслей на тему народного наигрыша Липецкой области.
31. Петров В. Обработка русской народной песни «На реке уточка купалась» для дуэта гуслей.
32. Свиридов Г. «Парень с гармошкой». Для гармонии и дуэта гуслей.
33. Свиридов Г. «Русская песня». Для голоса, гусельного ансамбля и балалайки-контрабас.
34. Свиридов Г. Финал «Маленького триптиха». Для гусельного квартета и баяна.
35. Сидельников Н. «Девки красные по ягоды ходят далеко...далеко...». Из цикла «Русские сказки». Для ансамбля национальных инструментов.
36. Скарлатти Д. Соната G-dur. Для квартета гуслей.
37. Стенли Ф. Полька «Голубой колокольчик». Обработка Б.Авксентьева. Для балалайки, квартета гуслей и контрабаса.
38. Чайковский П. Andante cantabile. Из первого струнного квартета. Для гусельного квартета, флейты и домры-бас.
39. Шаренда О. Бурлеска. Для гусельного трио, баяна и контрабаса.
40. Шаханов К. Переплясы. Для дуэта гуслей.
41. Шмотова М. «Кружево плету...». Для дуэта гуслей звончатых.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплин обеспечивается доступом обучающихся к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru? «ЭВС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии)

Для реализации учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» в Академии имеются аудитории со стульями, пюпитрами, фортепиано. Студенты обеспечиваются национальными музыкальными инструментами и их оркестровыми разновидностями. Для хранения инструментов имеется оборудованная стеллажами инструментальная комната. В библиотеке Академии имеются партитуры и партии произведения для ансамблей национальных музыкальных инструментов, учебно-методическая литература по данной учебной дисциплине. Академия так же оснащена технической аппаратурой для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеозаписей, имеющихся в фондах фонотеки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Учебная дисциплина «Инструментальный ансамбль» является одной из важнейших в процессе обучения и воспитания профессионального музыканта-исполнителя и обретения им навыков совместного музицирования. Исполняя свою партию в ансамбле, хорошо подготовленный ансамблист должен одновременно слышать все его голоса, соблюдать темповое, ритмическое единство, динамическое равновесие, четко представлять место своей ансамблевой партии в общей структуре исполняемого музыкального произведения. Это требует от профессионального ансамблиста хорошего знания исполняемых произведения в целом, понимание их художественных особенностей.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента представляет собой обязательную часть освоения учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль». При самостоятельной работе над изучением ансамблевых партий необходимо прежде всего определить аппликатуру, штрихи, исполнительские приемы. Особое внимание следует уделить выразительному интонированию музыкального материала, ясному динамическому и агогическому развитию в структурах музыкальных фраз, музыкальной речи, смысловому единству и законченности музыкальной формы произведения.

Для более глубокого понимания ансамблевого искусства студенту необходимо слушать и изучать аудио- и видео-записи лучших инструментальных ансамблей российских и зарубежных исполнительских школ, знакомится с методической литературой по данной дисциплине.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной задачей педагога в классе «Инструментальный ансамбль» является умение пробудить творческую инициативу учащихся. На уроках ансамбля музыканты знакомятся с обширным репертуаром, учатся искусству совместного музицирования. Преподаватель должен обладать не только большой эрудицией в области музыкального искусства, но и качествами психолога. При подборе состава ансамбля необходимо учитывать степень профессиональной подготовки и характер дарования каждого из участников.

Задача преподавателя в процессе занятий с участниками ансамбля выработать единое понимание художественного замысла и стилистических особенностей произведения, единства в реализации метроритмических и темповых закономерностей сочинения, динамики, принципа исполнения штрихов, способов интонирования тождественных мелодических построений.

Преподаватель должен постоянно обращать внимание участников ансамбля на место и роль исполняемых ими партий в каждом конкретном эпизоде произведения, побуждать ансамблистов, слушать и слышать не только себя, но и партнеров. Понимание функции своей партии, точность ее исполнения в соответствии с общим художественным замыслом произведения определяют степень творческого участия ансамблиста в исполнении музыкального сочинения.

Каждый ансамбль за время обучения должен пройти значительное количество разнохарактерных и разностилевых сочинений. При этом особое внимание следует уделять поиску и подбору музыкальных произведений, в которых наиболее ярко проявляются художественные особенности национальной музыкальной культуры, выразительные и технические возможности ансамблей национальных инструментов.