

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО

Ученым Советом
РАМ имени Гнесиных

« 03 » 11 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО
«Российская академия музыки
имени Гнесиных»

А.С. Рыжинский
11 2020 г.

**Методика работы с исполнительским коллективом на
традиционных народных инструментах (рожок, жалейка, гусли,
гармошка, шумовые)**

Москва - 2020

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель реализации программы – расширение профессиональных знаний и навыков, овладение современной инновационной методикой работы с исполнительским коллективом на традиционных народных инструментах для дальнейшего эффективного применения в качестве руководителя профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, преподавателя в учреждениях высшего образования, среднего профессионального образования, детских школах искусств и музыкальных школах.

Задачи реализации программы:

- актуализация системы представлений о русских национальных (народных) музыкальных инструментах как неотъемлемой части русской художественной культуры, отражающей философско-эстетическое самосознание народа в его историческом развитии;
- изучение современных методов освоения различных видов техники игры на традиционных инструментах, формирование навыков инструментально-певческого исполнительства, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

1.2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Методика работы с исполнительским коллективом на традиционных народных инструментах (рожок, жалейка, гусли, гармошка, шумовые)» у слушателей формируются следующие компетенции:

- Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства;
- Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.

Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать

- особенности бытования русских национальных музыкальных инструментов в русской культуре в различные исторические периоды – с древности до нашего времени;
- современные достижения в области методики обучения игре на традиционных инструменте;
- психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп, методическую литературу, сущность и структуру образовательного процесса;

– источники информационного обеспечения.

Уметь

– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;

– оперировать основными знаниями в области народного музыкального творчества, истории исполнительства на русских национальных инструментах и методики обучения игре на них.

Владеть

– навыками общения с обучающимися разного возраста, инновационными педагогическими технологиями;

– навыками критического осмысления различных точек зрения на пути развития русских национальных музыкальных инструментов.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: Руководители профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств, музыкальных училищ (колледжей), вузов.

Продолжительность обучения – 36 академических часов

Форма обучения — очная с применением дистанционных образовательных технологий

№ п/п	Наименование разделов	Лекции	Практические занятия	Всего академических часов
1	Традиционный музыкальный инструментарий в отечественной культуре	7 часов	3 часа	10 часов
2	Развитие национальных традиций инструментализма в современном искусстве	7 часов	-	7 часов
3	Специфика формирования игровых навыков на традиционных	5 часов	5 часов	10 часов

	народных инструментах			
4.	Синтетические инструментально-певческие формы исполнительства	4 часа	3 часа	7 часов
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование		2 часа

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов
1	Традиционный музыкальный инструментарий в отечественной культуре	10 часов
1.1	Искусство гуслей в отечественной культуре XI – начала XX вв. Основные культурные традиции, связанные с бытованием инструмента.	4 часа
1.2	Сферы применения русских народных духовых музыкальных инструментов в период XI-XIX веков. Конструкция и строй духовых народных инструментов. Сольная и ансамблевые формы музицирования на них.	3 часа
1.3	Разновидности русских национальных гармоней. Их конструктивные особенности. Исполнительское искусство гармонистов XIX-XX веков.	3 часа
2	Развитие национальных традиций инструментализма в современном искусстве	7 часов
2.1	Современный этап бытования русских национальных музыкальных инструментов в России. Дальнейшее усовершенствование инструментов, активное внедрение в профессиональное обучение игре на них письменной традиции.	2 часа
2.2	Фольклорное движение как культурный феномен второй половины XX в.	2 часа
2.3	Создание оригинального композиторского репертуара для русских национальных музыкальных инструментов.	3 часа
3	Специфика формирования игровых навыков на	10 часов

	традиционных народных инструментах.	
3.1	Основные приемы игры на гусях. Развитие исполнительской техники при игре на гусях.	4 часа
3.2	Звукозвлечение на различных типах традиционных духовых инструментов: лабиальных, язычковых, амбушюрных.	4 часа
3.3	Звукоизвлечение на гармонике. Координация различных видов туше и способов ведения меха. Штрихи и приемы звукоизвлечения.	2 часа
4	Синтетические инструментально-певческие формы исполнительства.	7 часов
4.1	Пение с собственным инструментальным сопровождением.	3 часа
4.2	Работа над песнями с инструментальной игрой и движением.	4 часа

2.3. Календарный учебный график

Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утвержденного плана работы.

Календарный график обучения слушателя и работы профессорско-преподавательского состава по данной Программе представлен в приложении (Программа работы курсов).

Рабочий день	1	2	3	4	Итого
Кол-во часов	9	9	9	9	36

2.4. Содержание программы

Тема 1.1 Искусство гусяров в отечественной культуре XI – начала XX вв. Основные культурные традиции, связанные с бытованием инструмента.

Документальные и литературные источники, повествующие об игре на гусях с VI века по начало XX-го. Несколько художественных традиций в русской культуре, связанных с игрой на гусях: героико-эпическая, православная духовная, смеховая скоморошеская, и позднее в эпоху Российской империи – аристократическая усадебная и простонародная крестьянская. Опыт имитации звучания гуслей в русской академической музыке, прежде всего с целью

воплощения эпических образов.

Тема 1.2 Сферы применения русских народных духовых музыкальных инструментов в период XI-XIX веков. Устройство духовых народных инструментов.

Бытование русских народных духовых музыкальных инструментов в период XI-XIX веков. Сферы применения. Конструкция и строй духовых народных инструментов. Сольная и ансамблевые формы музицирования на них.

Тема 1.3 Разновидности русских национальных гармоней. Их конструктивные особенности. Исполнительское искусство гармонистов XIX-XX веков.

Появление гармони в России в первой половине XIX века. Разновидности русских национальных гармоней. Их конструктивные особенности. Исполнительское искусство гармонистов XIX-XX веков. Формирование оригинального гармонного репертуара, бесписьменной традиции, его региональные отличия.

Тема 2.1 Современный этап бытования русских национальных музыкальных инструментов в России. Дальнейшее усовершенствование инструментов, активное внедрение в профессиональное обучение игре на них письменной традиции.

Зарождение ансамблевого и оркестрового народно-инструментального исполнительского искусства письменной традиции на рубеже XIX-XX столетий. Деятельность В.В.Андреева, Н.П.Фомина, Н.И.Привалова, В.В.Хватова по формированию различных составов ансамблей и оркестров. Проблемы усовершенствования традиционных инструментов. Национальные музыкальные инструменты в концертной жизни и системе образования на рубеже XX-XXI столетий. Деятельность Л.Я.Жук и Е.П.Дербенко по развитию исполнительства на гусях и гармонях. Проблемы усовершенствования традиционных инструментов. Основные направления развития современного концертного исполнительства.

Тема 2.2 Фольклорное движение как культурный феномен второй половины XX в.

Фольклоризм как использование аутентичного фольклора вне естественной для него среды, в том числе на сцене. Ансамбли, деятельность которых оказала сильное влияние на фольклорное движение. Исследовательская и просветительская функции фольклорного движения. Деятельность основных центров фольклорного движения в области исполнительства на традиционных народных инструментах.

Тема 2.3 Создание оригинального композиторского репертуара для русских национальных музыкальных инструментов.

Оригинальные сочинения для гуслей – соло, с фортепиано, в смешанных и однородных ансамблях, с оркестром, с хором – композиторов второй половины XX – начала XXI века (В. Городовской, А. Муравлёва, Б. Кравченко, В. Бибергана, В. Беляева, Е. Дербенко, В. Николаева, А. Ларина, А. Микиты, К. Бодрова). Опыт включения традиционных духовых инструментов и гармонике в партитуры современных композиторов.

Тема 3.1 Основные приемы игры на гусях. Развитие исполнительской техники при игре на гусях.

Подбор инструмента. Знакомство с инструментом, посадка, постановка исполнительского аппарата. Постановка правой руки. Постановка левой руки. Общие принципы постановки рук: естественная свобода всей руки (пальцы, кисть, предплечье, плечо), весовое ощущение опоры и положение пальцев рук на струнах, свободное движение обеих рук вниз и вверх по всему диапазону инструмента. Последовательность в освоении исполнительских приемов на инструменте. Развитие рациональной художественной исполнительской техники. Ведущая роль музыкально-художественных представлений и подчиненное значение двигательных процессов при активном контроле слуха и сознания.

Тема 3.2 Звукоизвлечение на различных типах традиционных духовых инструментов: лабиальных, язычковых, амбушюрных.

Акустические основы звукообразования на духовых инструментах. Выразительные средства при исполнении на духовых инструментах. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения на духовых инструментах. Исполнительское дыхание. Его сущность. Значение. И методы развития.

Тема 3.3 Звукоизвлечение на гармонике. Координация различных видов туше и способов ведения меха. Штрихи и приемы звукоизвлечения.

Средства артикуляции на гармонике. Основные способы открытия и закрытия клапанов, виды туше. Основные способы ведения меха. Координация различных видов туше и способов ведения меха. Комбинированные приёмы туше и меха. Характерные приемы звукоизвлечения в традиционной народной музыке.

Тема 4.1 Пение с собственным инструментальным сопровождением.

Певческо-декламационное инструментальное исполнительство в фольклорно-бытовом и академическом искусстве. Синтетические инструментально-певческие жанры. Профессиональное образование и его влияние на современное инструментально-певческое исполнительство.

Тема 4.2 Работа над песнями с инструментальной игрой и движением.

Принципы сочетания пения с игрой на инструменте. Интонационный посыл звука и его специфика в инструментально-певческом исполнительстве.

Формирование и развитие навыков инструментально-певческого ансамблевого исполнительства на практическом освоении региональных особенностей инструментально-певческих традиций народов России и оригинальных авторских произведений различных эпох, жанров и стилей.

2.5. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования или тестирования.

- 1. Название «Словиша» относится к музыкальному инструменту:**
 - А. Духовому
 - Б. Ударному
 - В. Струнному**

- 2. Исполнители на гусях в русском эпосе:**
 - А. Добрыня Никитич, Алёша Попович, Ставр Годинович**
 - Б. Баба-Яга, Кощей, Тугарин
 - В. Вате, Вяйнямёйнен, Орфей

- 3. Отношение к гусям и музицированию на гусях в символике православной культуры Руси:**
 - А. Исключительно отрицательное
 - Б. Различное, в зависимости от эстетической направленности музицирования**
 - В. Исключительно положительное

- 4. Образы певцов-гусяров в русской литературе, живописи, камерной и оперно-симфонической музыке вводились преимущественно с целью воплощения:**
 - А. Эпических образов**
 - Б. Комических персонажей
 - В. Любовных переживаний лирических героев

- 5. Принятые в науке критерии классификации музыкальных инструментов:**
 - А. Внешний вид и конструкция инструмента
 - Б. Источник звука и способ звукоизвлечения**
 - В. Место и время создания оригинальной конструкции

- 6. Термины «фольклор» и «фольклоризм» представляют собой:**
 - А. Синонимы
 - Б. Антонимы**

В. Под «фольклоризмом» понимают форму вторичного бытования образцов «фольклора» в условиях современной культуры.

7. Основатель известного фольклорного ансамбля, которые сегодня носит имя создателя:
- А. Борис Покровский
 - Б. Алексей Покровский
 - В. Дмитрий Покровский**
8. Регионы фиксации аутентичных инструментальных фольклорных традиций в XX веке:
- А. Гусли в Псковской области, кувиклы в Курской области
 - Б. Скрипка в Псковской области, гусли на Алтае
 - В. Гудок в Орловской области, домра в Волгоградской области
9. Двойная дудка представляет собой:
- А. Свистковый инструмент с диапазоном в две октавы
 - Б. Многоствольная флейта без специального свисткового устройства и игровых отверстий
 - В. Двуствольная разновидность продольной флейты со свистковым устройством**
10. Русские гармошки с различной высотой звука каждой клавиши при смене направления движения меха:
- А. ливенка, русская венка, хромка
 - Б. тальянка, черепашка, тульская, вятская**
 - В. баян, фисгармония, бандонеон
11. Композиторы, внесшие вклад в создание концертно-академического репертуара для гуслей в 1980 – 90-е годы:
- А. В. Пожидаев, В. Городовская, С. Слонимский, С. Губайдулина, А. Ларин
 - Б. А. Ларин, В. Николаев, В. Биберган, Е. Дербенко, В. Городовская**
 - В. С. Губайдулина, С. Беринский, А. Кусяков, К. Волков, А. Ларин
12. Алгоритм освоения приемов игры:
- А. От простых приемов к сложным.**
 - Б. От удобных приемов к неудобным.
 - В. Колористические, специфические и основные приемы игры.
13. Основные артикуляционные средства:
- А. Туше, штрих, характер снятия звука.**
 - Б. Акустика концертного зала.

В. Тембровые свойства инструмента.

14. Чем отличается инструментально-певческое искусство от аккомпанемента?

А. Ничем, и то, и другое является сопровождением пения.

Б. Инструментально-певческое искусство ансамблевое, в то время как аккомпанемент играет всего один исполнитель, сопровождающий сольную партию.

В. Инструментально-певческое искусство представляет собой сольный или коллективный вид исполнительства, в котором синкретично соединяются пение-декламация с собственным инструментальным сопровождением, в то время как аккомпанемент является сопровождением сольной партии одним или несколькими музыкантами.

15. Профессиональное образование и его влияние на современное инструментально-певческое исполнительство:

А. Инструментально-певческое исполнительство не входит в систему профессионального музыкального образования

Б. На современном академическом этапе инструментально-певческое искусство строится на синтезе народно-инструментального исполнительства и народного пения в их достаточно развитой фазе существования

В. Владение инструментально-певческими навыками не требует специальной подготовки

16. Задачи подготовки к концертному выступлению:

А. Значительное увеличение количества занятий.

Б. Обыгрывание произведения, психологический настрой на исполняемую музыку.

В. Изменение неудобных аппликатур.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к фондам электронных библиотечных систем Российской академии музыки имени Гнесиных, содержащих издания учебной и учебно-методической литературы по тематике данного курса.

Основная литература:

1. Волков, Д.В. Ранние традиции игры на гусях и современный статус инструмента. / Д.В. Волков // Человек и культура. – 2019. – № 5. – С. 11 - 26. DOI: 10.25136/2409-8744.2019.5.30847 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30847
2. Баян, аккордеон, национальная гармоника в XXI веке . — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 156 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/66254> (дата обращения: 20.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А. Валевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. — ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72764> (дата обращения: 20.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Народное музыкальное творчество : учебно-методическое пособие / составитель Т. С. Рудиченко. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 94 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/68476> (дата обращения: 16.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие / А. Д. Алексеев. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-2725-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103129> (дата обращения: 20.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Мехнецов, А. М. Русские традиционные наигрыши на гусях (в записях из Новгородской и Псковской областей) : учебное пособие / А. М. Мехнецов ; составители А. М. Мехнецов [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, [б. г.]. — Часть 2 — 2009. — 99 с. — ISBN 978-5-94383-011-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72878> (дата обращения: 20.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Михайлова, А. А. Саратовская гармоника в социокультурном пространстве полиэтнического региона Поволжья : монография / А. А. Михайлова. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 408 с. — ISBN 978-5-94841-168-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

- библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72090> (дата обращения: 20.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Проблемы и перспективы развития народно-певческого исполнительства и образования в России. К 100-летию Народной артистки СССР, профессора Н.К. Мешко и 50-летию народно-певческого образования в России : материалы конференции / составитель М. В.Медведева. — Москва : Пробел-2000, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-98604-617-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/144342> (дата обращения: 20.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Шамина, Л. В. Основы народно-певческой педагогики : учебное пособие / Л. В. Шамина. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-5322-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140683> (дата обращения: 16.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.1. Материально-техническое обеспечение программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
Аудитория/ компьютерный класс	Лекции; Практические занятия (семинары)	1. Сервер Intel Core (2 шт.) 2. Программное обеспечение (200 лицензий) 3. ПК с модулем защиты SecView, процессор Intel core i7, оперативная память 9 гб, жесткий диск 2 тб. 4. Сетевое дисковое хранилище информации (1 шт.) 5. Жесткий диск для сервера/ сетевого хранилища (24 шт.) 6. Лицензия TrueConf Server на 100 онлайн пользователей (бессрочная) 7. Техническая поддержка лицензии True Conf Server на 1 год для 200 онлайн пользователей (полная) 8. 2 конверта 2SFP модуля 9. Предоставление услуг связи на скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год 10. Центральный блок конференц-системы DIS- CCU-E (1 шт.) 11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.)

		<p>12. Микрофон на «гусиной» шее 40 см с кольцом GM 5923 (6 шт.)</p> <p>13. Кабель 2,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-02</p> <p>14. Кабель 20,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-20 (1 шт.)</p> <p>15. Радиомикрофоны ВКР КХ-D812 (ручной и петличный) (1 шт.)</p> <p>16. Микшер усилитель APart MA120 (1 шт.)</p> <p>17. Акустическая система JBL Control 23T-WH (2 шт.)</p> <p>18. Система шумоподавления Phoenix Audio MT107MXL (с микрофоном)</p> <p>19. Процессор подавления обратной связи ВКР BR-1220 с функцией микширования (1 шт.)</p> <p>20. PTZ-камера CleverMic 2212U (1 шт.)</p> <p>21. Пульт управления PTZ камерами CleverMic Camera Control (1 шт.)</p> <p>22. Коммерческий ТВ LG 65UV341C (1 шт.)</p> <p>23. Монитор Монитор Dell 24" P2418HT (2 шт.)</p> <p>24. Шкаф коммутационный ЦМО (ШРН-6.480) 6U 600x480мм (1 шт.)</p> <p>25. Комплект расходных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - силовые кабели; - аудио кабели; - видео кабели; - управляющие кабели; - коробка кабельные; - кронштейн для ТВ - кронштейн для PTZ-камеры, - удлинители видеоинтерфейсов через RJ-45 <p>26. Серверная подсистема (2 шт.)</p> <p>27. Сетевая подсистема (1 шт.)</p> <p>28. Многофункциональное устройство (принтер-факс-сканер) МФУ Xerox WC VersaLink C7020/7025/C7030</p> <p>29. Проектор BenQ W750 (DLP DC3 DMD; 720P HD Ready projector; Brightness 2500 ANSI; High contrast ratio: 13000:1; 1.2X zoom (1.31 - 1.57); Noise 30dB (eco); 10W speaker; HDMI 1.4x 2; Audio out; brilliant color; 3D via HDMI ; carry bag</p> <p>30. Портативный компьютер для</p>
--	--	---