

Рабочая программа дисциплины
Ансамбль ударных инструментов

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые духовые и ударные инструменты (ударные
инструменты)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

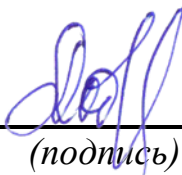
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

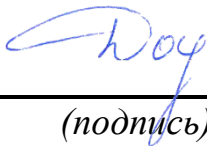

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

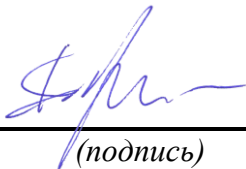

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Д.М. Лукьянов

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Лукьянов Д.М., профессор кафедры ударных инструментов РАМ
им.Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Ансамбль ударных инструментов» – привить студентам прочные специфические навыки игры в условиях коллективного музицирования, необходимые для профессиональной деятельности, а также содействовать их общему комплексному музыкально-эстетическому воспитанию и духовному развитию, выработке у них стремления к самосовершенствованию. Кроме того, он призван способствовать приданию системного характера формированию выпускников как специалистов широкого профиля на уровне современных требований.

Задачи дисциплины:

- слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, его группами и отдельными голосами, ориентироваться в звучании темы, сопровождения и особенностях фактуры;
- уверенно и осознанно играть свою партию адекватно с художественным замыслом и трактовкой;
- умело применять различные способы музыкальной выразительности для достижения тождественных творческих результатов в составе ансамбля;
- особенностям аккомпанирования солистам-инструменталистам, вокалистам и хору, исполняя свою партию сообразно с общим звучанием;
- приобрести определенный опыт чтения нот с листа в условиях коллективного ознакомления с музыкальным произведением;
- достичь стабильной психологической устойчивости и соблюдения необходимой дисциплины на репетициях ансамбля, а также во время публичных выступлений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX -XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность solo и в составе профессиональных творческих	<i>Знать:</i> – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и

коллективов	исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение двух лет обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	2,3	4
Контактная работа		128		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины «Ансамбль ударных инструментов» с учетом дальнейшей практической деятельности, включает в себя:

- изучение литературы (ансамблевой) с целью развития игрового аппарата и усвоения основных принципов работы над музыкальными произведениями различных эпох, стилей и жанров;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин с применением солирующего инструмента;
- самостоятельное изучение студентом музыкальных произведений данного курса.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Гузий, В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в диссертационных исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66258>. — Загл. с экрана.
2. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2893>. — Загл. с экрана.
2. Гуреев, С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2892>. — Загл. с экрана.
3. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>. — Загл. с экрана.

Перечень музыкальных произведений Примерные репертуарные списки

Дуэты

Соната

для маримбафона, (вибрафона) и фортепиано

Скарлатти	Сонаты
Корелли	Соната № 4, 5 (оригинал для скрипки, переложение)
Бах И.С.	Соната соль минор (оригинал для гобоя, переложение)
Бетховен Л.В.	Крейцера соната (оригинал для скрипки, переложение)
Вивальди А.	Сонаты: до минор, соль минор
Гендель Г.	Соната № 6, 7, 9
Доницетти Г.	Соната Соль мажор
Моцарт В.	Соната Си-бемоль мажор (переложение)
Перселл Г.	Соната
Пуленк Ф.	Соната
Сен-Санс К.	Соната
Телеман Г.	Сонаты: Ми-бемоль мажор, Ля мажор, до минор
Телеман Г.	Соната соль минор (оригинал для гобоя, фагота или виолончели) с фортепиано
Хиндемит П.	Соната
Хиндемит П.	Камерная музыка
Бах И.С.	Соната Ми-бемоль мажор (оригинал для скрипки, переложение)
Гайдн Г.	Сонаты: № 1, 7 (оригинал для скрипки, переложение)
Гендель Г.	Сонаты Ми мажор и Ре мажор (оригинал для скрипки, переложение)
Моцарт В.	Сонаты № 4, 5 (оригинал для скрипки, переложение)

Ансамбли ударных инструментов

Д.Палиев	Скерцо трио
Д.Палиев	Картины Болгарии
Чавез	Токката для шести ударных
М.Равель	Альборадо для дуэта
Ней Розауро	Сюита для ансамбля ударных
Ней Розауро	Концерт для вибрафона и ансамбля ударных
Ней Розауро	Концерт для маримбы и ансамбля ударных
Б.Гуммель	Фрески (в пяти частях)
Б.Гуммель	Три сцены для дуэта ударных инструментов.
Д. Лукьянов	Эскиз и fuga квинтет
Д. Лукьянов	Диалоги
Д. Лукьянов	Россыпь рудиментов секстет
А.Пьяццолла	Танго
Пьяццолла	Клуб 1900
А.Пьяццолла	Танго дуэт
А.Коппель	Токката дуэт
Н.И.Живкович	Трио
З.Финк	Вибракуссия (квинтет)
С.Ходкинсон	Трио (Drawing- Зарисовки)
Чавез	Токката для шести ударных
М.Равель	Альборада для дуэта
Ней Розауро	Сюита квинтет
Б.Гуммель	Фрески (в пяти частях)
Б.Гуммель	Три сцены для дуэта ударных инструментов
Рэк	Африканские мотивы - «Душевное беспокойство»

Ф.Мендельсон	Фуга дуэт
А.Вивальди	Концерт C-dur для Вибрафона - соло и ансамбля ударных
К.Абе	Волна для Маримбы - соло и ансамбля ударных
Г.Берлиоз	Марш из «Фантастической симфонии»
Д.Палиев	Картины Болгарии
А.Жирони	Октет /Противопоставление/
Ф. Тулл	Сонатина для квартета ударных
Ландкуист	«Дуэль» для аккордеона и ударных
Эдгар Варез	Ионизация
Н.Иован Живкович	Сюита в трех частях «Танец. Райский остров. Вулкан»
Н.Иован Живкович	Скорбная песнь и Варварский танец
Н.Иован Живкович	Неспокойные души
Н.Иован Живкович	Так-Нара
Эммануэль Сижурне	Концерт для вибратона и ансамбля ударных
Альберт Маринов	Коллаж
Франк Найтс	«Умеющий владеть собой, сдержанный Квартет»
Франк Найтс	Трансы
Джон Бек	Концерт для литавр и ансамбля ударных
Мишель Калс	Пазлы
Вячеслав Артемов	Тотем соната для шести исполнителей
Джон Бек	Джазовый вариант для восьми исполнителей
Жак Делеклюз	Калейдоскоп трио
Д.Бенетти	Перкурия
В.Артемов	Тотем
Дж.Кейдж	Конструкция (третья)
Дж.Кейдж	Аморес
Я.Ксенакис	Секстет
Тору Такемицу	Трио (Rain Tree)
Ади Мораг	Октобонс
Эрик Родис	Колоссус
Мишель Барит	Машина Судного дня
Н.Мартинсофф	Свит-Свафф
Эрки-Свен-Туур	Мотус 2 (Концерт)
Янис Ксенакис	Персифасса

для смешанного состава

Алтенбург Д.	Концерт (восемь исполнителей)
Артемов Э.	Соната размышление (шесть исполнителей)
Артемов Э.	Сольные фрагменты для ударных из «Олимпийской симфонии»
Балаш О.	Восемь трио для ударных инструментов
Баркаускас В.	Контрастная музыка для флейты, виолончели и ударных
Барток Б.	Соната для двух фортепиано и ударных инструментов
Бенсон У.	Три пьесы для квартета ударных
Бенсон У.	Трио для ударных
Беркома Б.	Каноны для ударных и кларнета
Билик Г.	Контрасты (пять исполнителей)
Билик Г.	Прелюдия и фуга (пять исполнителей)
Боон К.	Трио «Росберри»
Бриттен Б.	Соло ударных из «Путеводителя по оркестру»
Бунин Р.	Сольные эпизоды для ударных их «Симфонии-поэмы»
Варез Э.	«Ионизация» (тринадцать исполнителей)
Вольц Э.	Прелюдия и аллегро (пять исполнителей)

Вустин А.	Слово для духовых и ударных
Головин А.	Четыре багатели (четыре исполнителя)
Гринблат Р.	Фуга из симфонии № 4
Гришин В.	Сарказмы (5 исполнителей)
Гундмундсен-Холмгрен П.	Сцены для двоих для виолончели и ударных
Денисов Э.	Силуэты для флейты, двух фортепиано и ударных
Иверсон К.	«Контраритмик-остинато»
Кажлаев М.	«Кусумкентские барабанщики» (восемь исполнителей)
Кепер К.	Тамбурлеска (пять исполнителей)
Кепер К.	Трио «Ударный период»
Колграсс М.	Тема и вариации для ударных инструментов и флейты
Колграсс М.	Шесть дуэтов для барабана
Колграсс М.	Музыка для ударных (четыре исполнителя)
Колграсс М.	«Три брата» (девять исполнителей)
Колграсс М.	Концертино для духовых и ударных
Коштек Г.	«Контрепонт»
Крафт В.	Сюита для ударных (квартет)
Кречка С.	Дуэт для малого и большого барабана (с тарелками)
Ламбро Ф.	Танец «Барборо» (восемь исполнителей)
Левитин Ю.	Маленькая сюита для маримбы, вибратона и фортепиано
Маккинзи Ж.	Три танца. Интродукция и аллегро. Песня (для ударных и тромбона)
Маккинзи Ж.	Пастораль для флейты и ударных
Маккинзи Ж.	Нонет
Матис Дж.	Импрессионата
Миллер М.	Прелюдия и фуга для ударных
Миллер Э.	Песня Баха для сопрано и ударных (три исполнителя на ударных)
Миссаль И.	«Хай даун» (семь исполнителей)
Новак Я.	Песни заклинания (для пения, ударных и флейты)
Олсен Д.	Секстет
Пайсон А.	Квартет для ударных
Палиев Д.	Пять пьес для ансамбля ударных
Пархман Г.	Симфония для ударных (семь исполнителей)
Планкорт Д.	Дивертисмент для трио ударных
Прайс П.	Инвенция для четырех ударных
Прокофьев С.	Сольные фрагменты для ударных из балета «Египетские ночи»
Прокофьев С.	Симфония № 5
Рааб Е.	Марш
Раушеберг Д.	«Дискуссия» (четыре исполнителя)
Рзаев Г.	Пьеса для четырех ударных и фортепиано
Руссель А.	Па-де-де (дуэт ударных с кларнетом)
Руссель А.	Соната для фортепиано и ударных
Сайв Т.	Дуэт для литавр и малого барабана
Сайв Т.	Секстет для ударных
Свешников Б.	Концерт для ударных и фортепиано
Смир У.	Интродукция и самба (шесть исполнителей)
Ставави А.	Сонатина для двух ударных установок
Ставори Л.	Сонатина (два исполнителя)
Стравинский И.	«История солдата»
Стравинский И.	Сольные фрагменты для ударных из балета «Весна священная»
Том Дж.	Барабаны в звуках

Уоринен К.	Инвенция (пять исполнителей)
Уоринен К.	Прелюдия и фуга (четыре исполнителя)
Филидор А.	Пьесы для труб и литавр
Флажелло Н.	Дивертисмент для ударных и фортепиано
Хачатурян А.	Сольные фрагменты для ударных из балета «Спартак»
Хейм А.	Фанфары для ударных
Хиндемит П.	Сольные фрагменты для ударных (дуэт малого и большого барабана, литавр) из Концерта для скрипки с оркестром
Хиндемит П.	Сольные фрагменты для ударных из «Метаморфоз тем Вебера»
Ходкинсон С.	Квартет для ударных
Холст Г.	Дуэт литавр из симфонии «Планеты»
Чавез К.	Токката
Чавез К.	Токката (шесть исполнителей)
Чудова Т.	Антракт из оперы «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (шесть исполнителей)
Шенберг А.	Сольные фрагменты для ударных из кантаты «Свидетель из Варшавы»
Шнитке А.	Серенада для кларнета, скрипки, контрабаса, фортепиано и ударных
Шори Д.	Аллеманда (шесть исполнителей)
Шостакович Д.	Сольные фрагменты из симфонии №1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Эшпай А.	Сольные фрагменты для ударных из «Концерта для оркестра»
Альтенбург Д.	Концерт для семи труб и литавр

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося 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, «ЭБС 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).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

В соответствии с изложенными выше задачами обучения в музыкальном вузе, студент должен изучить определенный минимум музыкально-педагогического репертуара и инструктивного материала. Последовательность, в которой осуществляется это изучение, а также объем материала в каждом отдельном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студента, уровня развития, его музыкальных способностей и подготовки. На этой основе составляется индивидуальный план студента.

Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и учебных задач: разучивания этюда до уровня исполнительской законченности или использование его для ознакомления, либо чтения нот с листа.

Совершенствуя различные приемы игры на инструменте, следует особое внимание уделять овладению звуком и всесторонней техникой.

При составлении репертуарного плана на весь период обучения в вузе преподаватель по специальности должен учитывать не только возможность исполнения каждого произведения студентов на должном художественном уровне и с достаточно высокой степенью технического совершенства, но и воспитывать у него стабильность и выносливость в исполнении музыкальных программ, так необходимых музыкантам-ударникам при участии в различных конкурсных испытаниях. Основное место в репертуаре специальных классов должна занимать классическая музыка, музыка современных отечественных композиторов, а также наиболее ценные в художественном отношении образцы современной зарубежной музыки.

Репертуарные списки, предложенные в данной программе, не являются исчерпывающими: педагогу предоставляется возможность выбора музыкальных произведений из других источников. В программу переводных экзаменов и дипломной работы, кроме перечисленных в репертуарных списках произведений, могут включаться также и новые произведения, созданные отечественными и зарубежными композиторами. Следует использовать в учебной работе переложения произведений, написанных для других инструментов. Рекомендуется переложения, отвечающие высоким требованиям, в которых сохранен художественный замысел автора и широко использованы характерные особенности данного инструмента. Такие произведения и переложения могут быть включены в репертуар после тщательного изучения и рекомендации кафедры.

Круг изучаемых произведений не следует ограничивать установленным минимумом: в классе необходимо проводить систематическую работу по широкому ознакомлению студента с репертуаром.

Одним из основных требований, предъявляемых к исполнителю, особенно оркестранту, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте. Поэтому на всех курсах необходимо систематически и последовательно совершенствовать навыки чтения с листа в специальном классе - наряду с оркестровым и камерными классами. Самостоятельная работа студента в этом направлении в процессе домашних занятий должна проверяться на занятиях в классе, а также на зачетах и экзамене.

Преподавателю специального класса необходимо следить за работой своего студента в других классах. Особенно тесный контакт необходим между руководителями специального класса, оркестрового класса и класса камерного ансамбля. Желательно, чтобы репертуар, изучаемый в оркестровом классе, в классе камерного ансамбля, а также ансамбля ударных инструментов, был согласован с зав. кафедрой и преподавателем по специальности.

2. Организация самостоятельной работы

Часы на индивидуальные занятия в специальном классе формируются в соответствии с учебным планом. Неотъемлемой частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

3. Материалы по реализации контроля

Контроль за работой студентов осуществляется в форме экзаменов и зачетов, проводимых в соответствии с учебным планом, а также открытых и закрытых концертных выступлений.

ПРИМЕЧАНИЯ.

Программы на закрытых вечерах и открытых концертах исполняются наизусть на клавишных ударных инструментах.

Этюды исполняются на зачетах и экзаменах по нотам (из числа пройденных в году по выбору комиссии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

На основании программных требований преподаватель составляет рабочий план учащегося на учебный год. Рабочий план учащегося включает:

- обоснование задач обучения игре на специальном инструменте;
- инструктивно-тренировочный материал, 40-45 этюдов;
- 10-12 сольных или камерно-инструментальных произведения, специально написанных для исполнения на данном инструменте или в переложении для него
- 3-5 сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной литературы;
- Материал для чтения нот с листа.

Умение читать ноты с листа – важнейший показатель профессионального уровня музыканта. В программу курса включается развитие этого навыка на материале репертуарного списка.

Изучение репертуара и ознакомление с ним преподавателю целесообразно сочетать с изложением теоретических положений, объяснением трактовок произведений и сольных фрагментов, обоснованием выбора для них соответствующих средств выразительности и приемов звукоизвлечения.

Для наиболее полного изучения особенностей необходимо, чтобы студент знал историю возникновения, технического совершенствования развитие исполнительских приемов игры на нем.