

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

« 22 » декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО
«Российская академия музыки
имени Гнесиных»

А.С. Рыжинский

« 23 » декабря 2020 г.

**Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы игры на
струнных народных инструментах**

Москва 2020

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель реализации программы – расширение профессиональных знаний и навыков, овладение современной инновационной методикой преподавания игры на струнных народных инструментах (балалайка и домра) для дальнейшей эффективной работы в качестве преподавателей в учреждениях высшего образования, среднего профессионального образования, детских школах искусств и музыкальных школах.

Задачи реализации программы:

- актуализация системы представлений о закономерностях обучения игре на струнных народных инструментах (балалайка и домра), функционировании исполнительского аппарата, основанной на исполнительской практике и научных исследованиях;
- изучение современных методов развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти), методов освоения различных видов техники игры на инструменте, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

1.2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы игры на струнных народных инструментах» у слушателей формируется следующие компетенции:

- Способность работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра;
- Способность анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения.

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

Знать

- лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на струнных народных инструментах (балалайка и домра), основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, различные методы и приемы преподавания;
- психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп, методическую литературу, сущность и структуру образовательного процесса;

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;

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;

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

Владеть

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

– навыками воспитательной работы с обучающимися.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: преподаватели по классу струнных народных инструментов (балалайка и домра) детских музыкальных школ, детских школ искусств, музыкальных училищ (колледжей), вузов.

Продолжительность обучения – 36 часов

Форма обучения — очная с применением дистанционных образовательных технологий

№ п/п	Наименование разделов	Лекции	Практические занятия	Всего академических часов
1	Звукоизвлечение на струнных народных инструментах (балалайка и домра)	3 часа	3 часа	6 часов
2	Элементы исполнительской техники	6 часов	6 часов	12 часов
3	Вопросы интерпретации музыкального	5 часов	5 часов	10 часов

	произведения			
4.	Сценическое исполнение	-	5 часов	5 часов
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование		3 часа

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов
1	Звукоизвлечение на струнных народных инструментах (балалайка и домра).	6 часов
1.1	Основные звуковыразительные средства струнных народных инструментов (балалайка и домра). Колористические приемы игры.	3 часа
1.2	Средства артикуляции. Основные виды туше. Штрихи и приемы звукоизвлечения. Динамика. Приемы динамического выделения атаки звука.	3 часа
2	Элементы исполнительской техники	12 часов
2.1	Исполнительский аппарат. Основные требования к уровню готовности исполнительского аппарата к игровым нагрузкам. Режим и гигиена занятий на инструменте. Методы повышения устойчивости двигательных навыков. Роль художественных эмоций как ключевого элемента в управлении всем исполнительским процессом.	2 часа
2.2	Постановка как индивидуальный комплекс психофизических условий для совершения рациональных психомоторных действий исполнителя в процессе игры на инструменте. Воспитание «индивидуального постановочного комплекса» на основе общих принципов.	2 часа
2.3	Понятие аппликатуры. Понятие позиции. Виды позиций. Наиболее типичные аппликатурные ошибки. Виды мелизмов. Основные правила расшифровки мелизмов эпохи барокко и композиторов венской школы.	2 часа
2.4	Освоение основных приемов игры. Обзор современных требований к освоению основных приемов игры. Алгоритм	2 часа

	освоения приемов игры. Типичные ошибки и методы их исправления. Работа над этюдами и упражнениями. Выбор этюдов и упражнений в соответствии с их музыкально-техническим назначением.	
2.5	Работа над техникой. Развитие техники правой руки. Развитие техники левой руки.	4 часа
3	Вопросы интерпретации музыкального произведения	10 часов
3.1	Основные этапы и принципы работы.	2 часа
3.2	Выучивание музыкального произведения. Работа над технически сложными местами. Особенности работы над произведениями малой и крупной форм.	4 часа
3.3	Работа над созданием художественного образа произведения.	4 часа
4	Сценическое исполнение. Подготовка к концертному выступлению и обсуждение итогов публичного исполнения.	5 часов

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

Раздел 1. Звукоизвлечение на струнных народных инструментах (балалайка и домра)

Тема 1.1 Основные звуковыразительные средства струнных народных инструментов (балалайка и домра). Колористические приемы игры

Звуковые средства струнных народных инструментов (балалайка и

домра). Колористические приемы игры: флажолеты, вибрато, пиццикато правой и левой руками в восходящем и нисходящем движении, глиссандо, эффекты тембра, шумовые эффекты, эстрадные приемы игры с использованием нестандартной постановки и неожиданных эффектов. Художественное использование звуковыразительных средств в исполнительской практике.

Тема 1.2 Средства артикуляции. Основные виды туше. Штрихи и приемы звукоизвлечения. Динамика. Приемы динамического выделения атаки звука

История возникновения понятий «артикуляция» и «штрих». Теория артикуляции И.Браудо. Различные подходы к понятию «штрих». Определения Б.М.Егорова, Ф.Р.Липса и В.П.Круглова. Теория артикуляции и определения понятий М.И.Имханицкого. Классификация основных штрихов (по М.И.Имханицкому и В.П.Круглову). Основные способы звукоизвлечения: понятия «удар», «нажим», «щипок», «туше». Понятие «прием игры». Различные подходы к вопросу обозначения. Теоретические основы проблемы. Основные приемы игры: удар вниз, удар вверх, тремоло, одинарное и двойное пиццикато, гитарные приемы игры. Артикуляция, штрихи, динамика как важнейшие звуковыразительные средства струнных народных инструментов (балалайка и домра) в реализации интонационно-смысловых, художественно-стилистических и композиционных особенностей музыкального произведения.

Раздел 2. Элементы исполнительской техники

Тема 2.1 Исполнительский аппарат. Основные требования к уровню готовности исполнительского аппарата к игровым нагрузкам. Режим и гигиена занятий на инструменте. Методы повышения устойчивости двигательных навыков. Роль художественных эмоций как ключевого элемента в управлении всем исполнительским процессом

Закономерности формирования двигательных навыков. Этапы формирования. Факторы, влияющие на качество и скорость формирования навыков. Типичные упражнения для решения психофизиологических проблем. Наиболее характерные ошибки в работе исполнителя над формированием двигательных навыков и методы их исправления. Основные закономерности запоминания и факторы, улучшающие его качество.

Тема 2.2 Постановка как индивидуальный комплекс психофизических условий для совершения рациональных психомоторных действий исполнителя в процессе игры на инструменте. Воспитание «индивидуального постановочного комплекса» на основе общих принципов

Выработка устойчивой посадки для оптимального контакта с инструментом в процессе игры. Основные требования к посадке исполнителя. Необходимость обеспечения свободы игрового аппарата. Типичные ошибки: причины возникновения и методы исправления. Основные требования к постановке игрового аппарата. Типичные ошибки и методы их исправления.

Тема 2.3 Понятие аппликатуры. Понятие позиции. Виды позиций. Наиболее типичные аппликатурные ошибки. Виды мелизмов. Основные правила расшифровки мелизмов эпохи барокко и композиторов венской

школы

Понятие аппликатуры. Историческая трансформация взглядов на аппликатуру. Понятие позиции. Виды позиций. Проблема определения понятия «смена позиции». Основные аппликатурные принципы, характерные для струнных народных инструментов (балалайка и домра). Наиболее типичные аппликатурные ошибки. Актуальность проблемы расшифровки мелизмов при переложении произведений композиторов XVI – XIX вв.

Тема 2.4 Освоение основных приемов игры. Обзор современных требований к освоению основных приемов игры. Алгоритм освоения приемов игры. Типичные ошибки и методы их исправления. Работа над этюдами и упражнениями

Анализ физических характеристик движений и физиологических особенностей работы различных частей игрового аппарата как необходимое условие формирования целесообразных исполнительских навыков. Необходимость учитывать закономерности работы «подсознательной двигательной программы действий» при освоении приемов игры. Выбор этюдов и упражнений в соответствии с их музыкально-техническим назначением.

Тема 2.5 Работа над техникой. Развитие техники правой руки. Развитие техники левой руки

Ведущая роль музыкально-художественных представлений и подчиненное значение двигательно-игровых процессов при активном контроле слуха и сознания – основной принцип развития исполнительской техники музыканта в современной музыкальной педагогике. Ясность звуковой цели и логики её интонационно-смысловой организации – необходимое условие развития рациональной художественной исполнительской техники.

Раздел 3. Вопросы интерпретации музыкального произведения

Тема 3.1 Основные этапы и принципы работы

Знакомство с музыкальным произведением. Анализ произведения. Тематический материал и музыкальные образы. Определение стилистических особенностей. Анализ формы. Тональный план и гармония. Особенности темпов, агогика. Метр и ритм. Фразировка и общий динамический план. Определение основной и относительных кульминаций. Характер штрихов и артикуляция в зависимости от интонационно-смыслового содержания и развития музыкальной мысли в основных разделах произведения. Фактурные трудности и методы их преодоления. Аппликатура. Формирование исполнительского замысла.

Тема 3.2 Выучивание музыкального произведения. Работа над технически сложными местами. Особенности работы над произведениями малой и крупной форм

Реализация исполнительского замысла. Тщательный разбор нотного текста. Соотношение частей и целого в форме. Роль различных видов памяти в процессе выучивания текста наизусть. Алгоритм выявления технически сложных мест. Особенности работы над циклическими произведениями и произведениями крупной формы. Умение выстраивать драматургию и находить соответствующие художественно-выразительные средства для этого. Особенности работы над

произведениями малых форм.

Тема 3.3 Работа над созданием художественного образа произведения

Понятие «художественный образ». Понятие авторского замысла и необходимость знания истории создания произведения, особенностей стиля. Выявление драматургии произведения путем разбора формы, гармонического, мелодического и фактурного анализа. Вариативность интерпретации и необходимость эмоционального переосмысления произведения с целью индивидуализации трактовки и поиска собственного прочтения авторского замысла.

Раздел 4. Сценическое исполнение. Подготовка к концертному выступлению и обсуждение итогов публичного исполнения

Основные требования к исполнителю в условиях концертного выступления. Проблема управляемости исполнительского аппарата в условиях публичного исполнения. Задачи предконцертной подготовки. Особенности режима предконцертных занятий. Специальные упражнения, применяемые в период подготовки к ответственным выступлениям. Психологические приемы и методики, позволяющие повысить устойчивость во время публичного исполнения. Режим и форма занятий в период подготовки к концерту. Примерный распорядок дня и основные правила, которые необходимо соблюдать накануне и в день концерта. Роль и основные задачи обсуждения итогов выступления и алгоритм исправления ошибок.

2.5. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит форме устного собеседования или тестирования.

Вопрос №1 (варианты)

1. Задачи педагога специального класса струнных народных инструментов (балалайка и домра).
2. Урок и методика его проведения в специальном классе струнных народных инструментов (балалайка и домра).

Вопрос №2 (варианты)

1. Организация и планирование учебно-воспитательного процесса в специальном классе струнных народных инструментов (балалайка и домра).
2. Исполнительский аппарат и методы его формирования.

Вопрос №3 (варианты)

1. Определение и основы постановки на струнных народных инструментах (балалайка и домра).
2. Работа над беглостью: гаммы, арпеджио, аппликатура.

Вопрос №4 (варианты)

1. Работа над кантиленой.

2. Работа над интервальной техникой.

Вопрос №5 (варианты)

1. Основные артикуляционные средства.
2. Перечислите этапы формирования двигательных навыков.

Вопрос №6 (варианты)

1. Определение понятий «штрихи» и «приёмы игры».
2. Какие факторы влияют на качество формирования двигательных навыков.

Вопрос № 7 (варианты)

1. Алгоритм освоения приемов игры.
2. Наиболее типичные аппликатурные ошибки.

Вопрос №8 (варианты)

1. Основные этапы и принципы работы над музыкальным произведением.
2. Фактурные трудности и методы их преодоления.

Вопрос №9 (варианты)

1. Работа над техникой.
2. Задачи предконцертной подготовки.

Вопрос №10 (варианты)

1. Особенности работы над произведениями малой и крупной форм.
2. Психологические приемы и методики, позволяющие повысить стабильность во время публичного исполнения.

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. Андреев, В.В. Избранные пьесы для балалайки и фортепиано. Selected Pieces for Balalaika and Piano [Электронный ресурс] : ноты / В.В. Андреев ; сост. Е.А. Ильянова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103877>.

2. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах. Общий курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46011>.

Дополнительная литература:

1. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: учебное пособие. – М.: Композитор, 2008. – 368 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2893#authors>
2. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103129>.

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-

		<p>системы DIS- ССУ-Е (1 шт.)</p> <p>11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.)</p> <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 АPart МА120 (1 шт.)</p> <p>17. Акустическая система JBL Control 23Т-WН (2 шт.)</p> <p>18. Система шумоподавления Phoenix Audio МТ107МХL (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 65UV341С (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 презентаций. Экран 15,6 дМв, ОЗУ 4 гб., Bluetooth, Wi-Fi</p> <p>31. Экран для проектора (200x200 см.)</p> <p>32. Интерактивная доска SMART на основе оптической технологии DVIT формата 4:3 (77", 157x117 см) с программным обеспечением SMART Notebook 18.</p> <p>33. Балалайка секунда</p> <p>34. Балалайка альт</p> <p>35. Балалайка «Прима» ВРР Мензура: 440мм. Гриф вклеивной. Дека: резонанс - ель или фанера – береза. Корпус пластмассовый (300x450мм).</p> <p>36. Рояль кабинетный (180-200 см.)</p>
--	--	--

Составители программы:

А.А. Горбачев – заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор;

В.П. Круглов – Народный артист РФ, профессор кафедры струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных.

А.А. Цыганков – Народный артист РФ, профессор кафедры струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных;