

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.

**Гнесинские традиции ансамблевого исполнительства  
в контексте современного педагогического процесса**

## **Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ**

### **1.1. Цель реализации программы**

**Цель** реализации программы – расширение представлений о месте и роли ансамблевых дисциплин в современной педагогической, концертной и конкурсной практике; актуализация профессиональных навыков преподавания ансамблевых дисциплин на всех ступенях музыкального образования для включения их в процесс образовательной интеграции; повышение ансамблевой культуры и профессиональной компетентности в сфере коллективного музыкального творчества и просветительской деятельности.

**Задачи** реализации программы:

1. Осмысление значения ансамблевой педагогики в историческом контексте и роли Гнесиных в становлении системы преподавания ансамблевых дисциплин.
2. Ознакомление с современными направлениями и тенденциями в преподавании ансамблевых дисциплин, в том числе с использованием интерактивных технологий и электронных средств коммуникации: их анализ и оценка.
3. Совершенствование навыков коллективного творчества в рамках современного образовательно-интеграционного процесса и в культурно-просветительской сфере.
4. Развитие представлений о роли и месте ансамблевых дисциплин в современной педагогической практике на основании сравнения отечественного и зарубежного опыта.
5. Расширение профессионального кругозора в области ансамблевого исполнительства и ансамблевой педагогики. Обсуждение современной ситуации в вопросах организации совместного творческого процесса в музыкально-образовательном коллективе: основные проблемы и способы их решения.

### **1.2. Требования к результатам обучения**

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Гнесинские традиции ансамблевого исполнительства в контексте современного педагогического процесса» у слушателей сформируются следующие компетенции:

- Способен к совместному исполнению музыкального произведения в ансамбле;
- Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства.

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

**Знать:**

- основные принципы ансамблевого мышления и специфику коллективного исполнительства в историческом контексте;
- актуальные методики преподавания ансамблевых дисциплин в контексте современной музыкальной педагогики;

**Уметь:**

- работать с ансамблевыми коллективами различных жанров и составов;
- адекватно оценивать уровень способностей и профессиональной подготовки учащихся для выбора оптимальной стратегии планирования педагогической работы;
- использовать современные интерактивные технологии и электронные средства в процессе преподавания ансамблевых дисциплин для интенсификации и оптимизации учебного процесса;

**Владеть:**

- техникой ансамблевого взаимодействия и способностями к коллегиальному сотворчеству;
- профессиональными знаниями в области ансамблевой педагогики и психологии коллективного исполнительства для успешного осуществления педагогической и культурно-просветительской деятельности;
- современными методиками преподавания ансамблевых дисциплин на всех ступенях музыкального образования, в том числе путём интеграции ансамблевой практики в занятия сольным инструментом;
- навыками подбора репертуара для ансамблей учащихся разных ступеней, в том числе техникой переложений и аранжировок.

## **Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

### **2.1. Учебный план программы повышения квалификации**

Целевая аудитория программы: преподаватели образовательных организаций (ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ, вузов)

Продолжительность обучения – 36 часов.

Форма обучения — очная с применением дистанционных образовательных технологий

№ п/п	Наименование разделов	Лекции	Практические занятия (семинары)	Всего академических часов
1	<b>Ансамблевые традиции семьи Гнесиных: аспекты творчества, роль в развитии ансамблевой педагогики.</b>	4 часов	2 часа	6 часов
2	<b>Основные принципы ансамблевого мышления: генезис и эволюция.</b>	6 часа	2 часа	8 часов
3	<b>Ансамблевая техника как многоуровневая система профессиональных навыков</b>	8 часов	2 часа	10 часов
4	<b>Основные направления современной ансамблевой педагогики</b>	5 часов	5 часов	10 часов
<b>Итоговая аттестация</b>		<b>Устное собеседование или тестирование</b>		<b>2 часа</b>

## 2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов

<b>1</b>	<b>Ансамблевые традиции семьи Гнесиных: аспекты творчества, роль в развитии ансамблевой педагогики.</b>	<b>6 часов</b>
1.1	Деятельность Гнесиных как уникальный пример сотворчества.	4 часа
1.2	Ансамблевые сочинения М.Ф. Гнесина. Практическое занятие	2 часа
<b>2</b>	<b>Основные принципы ансамблевого мышления: генезис и эволюция.</b>	<b>8 часов</b>
2.1	Универсальность принципов ансамблевого взаимодействия в музыкальном искусстве.	2 часа
2.2	Ансамблевая музыка в России: формы бытования и направления развития в XVIII-XXI вв.	4 часа
2.3	Ансамблевые сочинения зарубежных и российских композиторов на русские темы. Практическое занятие	2 часа
<b>3</b>	<b>Ансамблевая техника как многоуровневая система профессиональных навыков</b>	<b>10 часов</b>
3.1	Разработка базовой теории ансамблевой техники.	4 часа
3.2	Основы техники музыканта-ансамблиста по работе А.Д.Готлиба «Основы ансамблевой техники».	4 часа
3.3	Совершенствование навыков ансамблевого взаимодействия. Практическое занятие	2 часа
<b>4</b>	<b>Основные направления современной ансамблевой педагогики</b>	<b>10 часов</b>
4.1	Традиционные направления и новаторские тенденции в ансамблевой педагогике.	3 часа
4.2	Вопросы репертуарной политики. Практическое занятие.	3 часа
4.3	Современные методики преподавания ансамблевых дисциплин.	2 часа
4.4	Социально-коммуникативная функция ансамблевой педагогики. Практическое занятие	2 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**

**Раздел 1. Ансамблевые традиции семьи Гнесиных: аспекты творчества, роль в развитии ансамблевой педагогики.**

**Тема 1.1 Деятельность Гнесиных как уникальный пример сотворчества.**

Ансамблевое искусство в творчестве Гнесиных (исполнительство, композиция). Ансамблевая практика в педагогической деятельности сестёр Гнесиных. Ансамблевые модели в воспитательно-образовательной и просветительской сфере. Традиции коллективного исполнительства: работа с хорами, оркестрами, оперные постановки. Внимание к педагогическому ансамблевому репертуару – детские ансамблевые сочинения, редактирование, создание аранжировок. Коллегиальность и процесс сотворчества, формирование преемственных связей, кадровая политика. Разработка системы преподавания ансамблевых дисциплин.

**Тема 1.2 Практическое занятие - Ансамблевые сочинения М.Ф. Гнесина.**

**Раздел 2. Основные принципы ансамблевого мышления: генезис и эволюция.**

**Тема 2.1 Универсальность принципов ансамблевого взаимодействия в музыкальном искусстве.**

Ансамблевость как фундаментальный принцип европейского музыкального искусства и культуры. Универсальность приёмов ансамблевого взаимодействия. Основные модели камерно-ансамблевого общения. Эволюция принципов ансамблевого взаимодействия: соотношение личного и общего, уход от тембровой обезличенности к персонификации тембров и устойчивому распределению ролей между партнёрами по ансамблю, формирование основных камерно-ансамблевых жанров. Основные методы классификации ансамблевых жанров: количественный, качественный, по месту и цели звучания, по подготовленности слушательской аудитории и др.

**Тема 2.2 Ансамблевая музыка в России: формы бытования и направления развития в XVIII-XXI вв.**

Формы бытования ансамблевой музыки в России XVII-XIX вв: церковное пение, театральные постановки, церемониально-придворная, пленэрная,

салонная музыка, бытовое музицирование (любительское и профессиональное), концертное исполнительство. Функции ансамблевой музыки: дидактическая, образовательная, воспитательная, познавательная, коммуникативная, развлекательная. Роль иностранных музыкантов в формировании ансамблевой культуры в России – европейские тенденции и национальная самобытность. Примеры обращения европейских композиторов к русскому фольклору в ансамблевой музыке. Формирование русской композиторской школы. Ансамблевые жанры в творчестве русских композиторов. Фортепианный дуэт и фортепианный ансамбль – разграничение понятий, изменение статуса во второй половине XIX – XX вв. Роль фортепианного дуэта в педагогической и просветительской сфере. Эволюция форм коллективного музыкального исполнительства и основных функций ансамблевых жанров.

**Тема 2.3. Практическое занятие. Ансамблевые сочинения зарубежных и российских композиторов на русские темы (Л.ван Бетховен, И.Брамс, М.Глинка, К.Хайнемайер, В.Попп, Н.фон Вильм, М.Мошковский)**

### **Раздел 3. Ансамблевая техника как многоуровневая система профессиональных навыков**

**Тема 3.1 Разработка базовой теории ансамблевой техники.**

А.Д.Готлиб – основатель кафедры камерного ансамбля, квартета и концертмейстерской подготовки ГМПИ (РАМ) имени Гнесиных. Деятельность фортепианного дуэта Адольфа и Михаила Готлибов. Роль А.Д.Готлиба в развитии культуры ансамблевого исполнительства и разработке теории воспитания и развития ансамблевой техники. Развитие традиций Дома Гнесиных в работе ансамблевых кафедр РАМ имени Гнесиных.

**Тема 3.2 Основы техники музыканта-ансамблиста по работе А.Д.Готлиба «Основы ансамблевой техники».**

Специфика совместного исполнительства. Создание единого плана интерпретации и координация исполнительских намерений. Чувство коллективной ответственности. Различия репетиционной работы в оркестре (принцип единоначалия) и в ансамбле (принцип равноправия). Алгоритмы репетиционного процесса на разных образовательных ступенях. Понятие «техника» применительно к владению приёмами игры на своём инструменте и в отношении игры в ансамбле. Ансамблевая «фокусировка слуха».

Синхронность звучания: единое чувство темпа и единый ритмический пульс, совместность атаки и снятия, прослушивание и заполнение пауз. Особенности единого проживания сложных метроритмических рисунков.

Динамика в ансамбле: уравновешенность в силе звучания всех партий, различия в представлениях о силе и тембре звучания при сольном исполнении и при игре в ансамбле. Базовые принципы истолкования динамических указаний при игре в ансамбле. Прочтение динамических указаний в сочинениях разных эпох, жанров, зависимость темброво-динамических решений от состава ансамбля, тесситуры, диапазона, акустики, рассадки партнёров и других подробностей. Связь динамики с формой.

Согласованность штрихов, единство фразировки, приёмов исполнения. Знание характерных для инструмента партнёра игровых приёмов и особенностей звукоизвлечения. Необходимость осознания специфики всех инструментов ансамбля и особенностей манеры исполнения партнёров. Штрихи в ансамбле. Зависимость выбора штриха от музыкального содержания и его истолкования исполнителями. Основные штриховые обозначения и их понимание применительно к игре на инструментах разной природы. Специфические штрихи. Понятия «эквивалентные штрихи» и «комплексные штрихи». Различия в истолковании лиг: «технические», смысловые, фразировочные, мотивно-синтаксические. Исторически оправданный выбор штрихов.

### **Тема 3.3 Практическое занятие: «Совершенствование навыков ансамблевого взаимодействия».**

Способы решения проблем сложного метроритмического взаимодействия. Выбор адекватной манеры артикуляции и редактирование штрихов в ансамблевой партитуре. Выстраивание баланса голосов ансамбля «по вертикали» и «по горизонтали». Колористическая палитра ансамблевого произведения: темброво-динамические, регистровые, колористические подробности, вопросы «персонифицированных» тембров и «смещения тембров». Варианты размещения участников ансамбля в пространстве: вопросы визуальной и слуховой координации, объёмность звуковой палитры, резонансные и акустические возможности. Содержание музыкального произведения и выбор художественных средств исполнения.

## **Раздел 4 Основные направления современной ансамблевой педагогики**

### **Тема 4.1 Традиционные направления и новаторские тенденции в ансамблевой педагогике.**

Особенности ансамблевой педагогики на различных этапах подготовки учащихся (школа, колледж, вуз). Интеграция ансамблевой практики с занятиями сольным инструментом. Ансамбли однородных инструментов и смешанные составы. Характер взаимодействия педагог-ученики при работе с малочисленными составами (дуэт, трио, квартет, квинтет) и с крупными ансамблевыми коллективами. Дифференцированный подход к процессу организации работы с различными составами, подбору участников ансамбля: избирательный подход, учитывающий профессиональную оснащенность и



индивидуальных особенностей учащихся и принцип всеобщего участия (вопросы добровольности и обязательности).

Вопросы лидерства внутри коллектива, поощрение самостоятельной активности, интерактивные методы общения, воспитание навыков взаимодействия и коллективной ответственности, работа на отсроченный результат и в заданных временных рамках. Многослойность внутри-ансамблевых взаимоотношений и основные методы их выстраивания.

Дуализм коллективного творчества и воспитание творческой дисциплины: свобода творческого самовыражения и необходимость полной согласованности действий внутри коллектива, личная творческая инициативы и увлеченность коллективной деятельностью.

Основные направления работы по воспитанию и развитию ансамблевых навыков и их роль в совершенствовании метро-ритмических, интонационно-слуховых, артикуляционных, темброво-кolorистических, коммуникационных умений учащихся. Развитие стилевых представлений. Возможности ансамблевой игры в стимулировании творческой заинтересованности учащихся и в расширении их музыкального кругозора.

#### **Тема 4.2 Вопросы репертуарной политики. Практическое занятие.**

Выбор между оригинальными ансамблевыми сочинениями и разного рода переложениями, аранжировками, транскрипциями. Адаптация ансамблевого текста к исполнительским возможностям учащихся. Редактирование ансамблевой партитуры. Вопросы взаимозаменяемости инструментов в ансамбле и участников коллектива.

Подготовка к концертным выступлениям, участие в конкурсах и фестивалях. Выбор репертуара как составляющая успеха выступления на конкурсе: анализ и общие рекомендации. Отличительные особенности формирования репертуарной политики при решении образовательно-воспитательных и концертно-просветительских задач.

#### **Тема 4.3 Современные методики преподавания ансамблевых дисциплин.**

Система преподавания ансамблевых дисциплин в отечественном музыкальном образовании. Интегративное направление ансамблевой педагогики. Интерактивные подходы в преподавании ансамблевых дисциплин. Основные принципы и направления зарубежной музыкально-ансамблевой педагогики на основании опыта конкурсной практики и анализа методических работ. Воспитание универсальных ансамблевых навыков на начальных ступенях музыкального образования. Стимулирование массового участия в различных формах коллективного музицирования. Роль ансамблевой практики в вопросах профессиональной самоидентификации учителей музыки и национальной идентификации учащихся в эпоху массовой миграции и иммиграции.

Ансамблевая игра и развитие принципов демократии. Стимулирование самостоятельной творческой активности студентов в формировании разножанровых ансамблевых коллективов как одно из направлений поиска новых путей музыкального образования. Новые направления ансамблевой музыки (использование современных музыкально-компьютерных технологий, оркестр мобильных телефонов, и др.).

#### **Тема 4.4 Социально-коммуникативная функция ансамблевой педагогики.**

Формирование социокультурной среды: воспитание культуры взаимоотношений внутри творческого коллектива, сотрудничество с коллегами, привлечение к сотворчеству родителей учеников и членов их семей, развитие традиций домашнего и семейного музицирования, музыкально-просветительская деятельность.

Вопросы психологии коллективного творчества. Эмпатия, сопереживание, социальная адаптация, сотворчество. Ансамблевые дисциплины как стимулы развития творческой инициативы и профессионального самосовершенствования. Основные проблемы организации процессов совместного творчества в музыкально-образовательном коллективе и пути их решения. Возможности ансамблевого музицирования в реализации музыкально-просветительской деятельности.

#### **2.5. Итоговая аттестация**

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования или тестирования.

### **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.

#### **3.1. Материально-техническое обеспечение программы**

<b>Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий</b>	<b>Вид занятий</b>	<b>Наименование оборудования, программного обеспечения</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

<p><b>Аудитория/ компьютерный класс</b></p>	<p><b>Лекции/ видео лекции; Практические занятия семинары/вебинары)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сервер Intel Core (2 шт.)</li> <li>2. Программное обеспечение (200 лицензий)</li> <li>3. ПК с модулем защиты SecView, процессор Intel core i7, оперативная память 9 гб, жесткий диск 2 тб.</li> <li>4. Сетевое дисковое хранилище информации (1 шт.)</li> <li>5. Жесткий диск для сервера/ сетевого хранилища (24 шт.)</li> <li>6. Лицензия TrueConf Server на 100 онлайн пользователей (бессрочная)</li> <li>7. Техническая поддержка лицензии True Conf Server на 1 год для 200 онлайн пользователей (полная)</li> <li>8. 2 конверта 2SFP модуля</li> <li>9. Предоставление услуг связи на скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год</li> <li>10. Центральный блок конференц-системы DIS- CCU- E (1 шт.)</li> <li>11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.)</li> <li>12. Микрофон на «гусиной» шее 40 см с кольцом GM 5923 (6 шт.)</li> <li>13. Кабель 2,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-02</li> <li>14. Кабель 20,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-20 (1 шт.)</li> <li>15.</li> </ol>
---	---	--

	<p>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"> <li>- силовые кабели;</li> <li>- аудио кабели;</li> <li>- видео кабели;</li> <li>- управляющие кабели;</li> <li>- коробка кабельные;</li> <li>- кронштейн для ТВ</li> <li>- кронштейн для PTZ-камеры,</li> <li>- удлинители</li> </ul> <p>видеоинтерфейсов через RJ-45</p>
--	---

		<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. Рояль большой концертный (270-305 см.)</p>
--	--	--

**Составитель программы:**

Е.Ю. Багрова – профессор кафедры камерного ансамбля и квартета Российской академии музыки имени Гнесиных.

С.В. Ручимская – Руководитель Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, кандидат педагогических наук, профессор.