

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

 Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНСАМБЛЬ»**

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль:	Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты
Образовательная программа:	Магистратура
Форма обучения:	Очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Ансамбль» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 815, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48165.

Разработчик:
доцент

Т. А. Литвинец

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры народных инструментов

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

Т. А. Литвинец

СОГЛАСОВАНО

декан факультета высшего образования

«31» августа 2022 г.

Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № _____ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ _____ от _____		
2		№ _____ от _____		
3		№ _____ от _____		
4		№ _____ от _____		
5		№ _____ от _____		

© Литвинец Т. А., 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	7
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	8
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8
8.1. Методические рекомендации преподавателям	8
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка обучающегося к исполнению ансамблевой музыки различных эпох, стилей и направлений на высоком художественном уровне.

1.2. Задачи освоения дисциплины

Овладение искусством коллективного исполнительства в ансамблях различного состава, изучение лучших образцов камерно-инструментальной музыки, знакомство с актуальными аспектами интерпретации музыки старых мастеров, формирование эстетических представлений и профессиональных навыков для исполнения современной музыки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«Ансамбль» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль: «Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Ансамбль» направлен на формирование следующих компетенций:

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– методы руководства командой;– условия эффективной работы в команде для достижения поставленной цели;– модели поведения в команде и условия формирования эффективных межличностных взаимоотношений;– методики выявления роли членов команды.
		<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения;– устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия;– выбирать стратегию поведения в зависимости от условий.
		<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– методикой выявления целей и функций команды;– навыками анализа команды как системы, определения ролей членов команды;– способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе.

ОПК–1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК–2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ПКО-1	Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		<p><i>Владеть:</i></p>

		– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО–2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – особенности традиций отечественной и зарубежной интерпретации различных стилей, художественных направлений и жанров классического и современного профессионального репертуара
		<i>Уметь:</i> – создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями
		<i>Владеть:</i> – навыками оценки и критического анализа исполняемой концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия исполнительским возможностям и логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия	136	36	34	36	30
В том числе:					
Практические занятия	136	36	34	36	30
Самостоятельная работа	224	54	56	54	60
Итого	360	90	90	90	90
Вид промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет)		зач.	зач.	зач.	экзамен
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	10	2,5	2,5	2,5	2,5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Прак. зан.	СРС	Всего часов
1	1 семестр.	Два или несколько разнохарактерных произведений малой формы или одно произведение крупной формы	36	54	90
*	2 семестр.	Два или несколько разнохарактерных произведений малой формы или одно произведение крупной формы.	34	56	90
2	3 семестр.	Два или несколько разнохарактерных произведений малой формы или одно произведение крупной формы	36	54	90
*	4 семестр.	Два или несколько разнохарактерных произведений малой формы или одно произведение крупной формы	30	60	90
Итого:			136	224	360

*** Варианты:**

I. Подготовка тематического проекта, посвященного творчеству определенного композитора, либо показу ретроспективы отдельного жанра, либо сопоставление оригинальной музыки и переложений и т.д. и т.п.

Произведения, подготовленные самостоятельно

II. Подготовка программы, обусловленной подготовкой к всероссийскому или международному конкурсу, либо участием в каком-либо фестивале.

Произведения, подготовленные самостоятельно

III. Традиционная программа:

Полифоническое произведение или произведение с элементами полифонии (фантазия, пастораль, пассакалия, чакона, музыка эпохи барокко).

Два-три произведения по выбору различных стилей и жанров

Произведения, подготовленные самостоятельно.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины:

1. Баян, аккордеон, национальная гармоника в XXI веке. Ростов-н/Д: РГК им.С. В. Рахманинова, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66254

2. Варламов Д. И. Эволюция системы обучения исполнителей на русских народных инструментах в условиях академического музыкального образования [Электронный ресурс]: монография / Д. И. Варламов. Электрон. дан. Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2014. 212 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72104>

3. История и методика преподавания камерного ансамбля: Учебно-методическое пособие / сост. Н. А. Матвеева. Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. 55б. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23703.html>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Ансамбль» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
452 ауд.	Рояль AUGUST FORSTER (1) Стол 2-тумбовый (1) Стол журнальный (1) Шкаф металлический (1) Зеркало (1) Шторы (2) Стул (16) Пульт (4) Кондиционер (1) Глушитель звука (4)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Основная форма учебной работы в классе по ансамблю - практическая. Она также предполагает дополнительные самостоятельные репетиции участников ансамбля. Программа курса предусматривает изучение различных произведений маэстро самостоятельно. Обязательной составляющей является подготовка к концертным выступлениям и активная исполнительская практика.

В процессе работы над музыкальным произведением наряду с анализом образной сферы, содержания и формы, проработки и поиска оптимальных средств воплощения,

необходимо формирование профессионального ансамблевого мышления, предполагающего:

- коллективное осмысление драматургии исполняемого произведения;
- взаимообусловленность темпового и динамического развития;
- корректировку штрихов, связанную как с выявлением фактурных пластов, стилевых и жанровых особенностей, так и определяющуюся инструментальным составом;
- освоение специфических ансамблевых навыков мастерства.

Отличительной чертой настоящего времени является состоявшееся разделение основных направлений ансамблевого исполнительства по инструментальным составам на традиционное и академическое. Традиционное направление включает ансамбли однородные и смешанные. Камерные смешанные составы академической направленности предполагают включение классических инструментов. В основу данной программы положена концепция современного развития ансамблевого исполнительства. Она заключается, прежде всего, в отказе от традиционного распределения студентов по ансамблям на весь период обучения и ориентирует студентов и преподавателей на освоение различных направлений. Перечислим ряд положений, ставших основополагающими при написании данной программы и определивших репертуарные списки:

- за период обучения в магистратуре желательно участие студентов в ансамблях различной направленности;
- последовательность прохождения видов ансамблей будет зависеть от инструмента, на котором обучается студент;
- формы музицирования, требования к отчетности должны быть направлены на увеличение количества пьес, во многом за счет исполнения по нотам, что является естественным в академическом камерно-инструментальном исполнительстве;
- экзаменационные программы, а также программы государственного экзамена могут быть представлены участием магистранта в нескольких составах.
- Активизация деятельности в этом направлении будет способствовать расширению инструментального «диапазона» коллективного музицирования, взаимообогащению музыкантов различных специальностей.

В период обучения в классе ансамбля магистрант должен ознакомиться с различными произведениями полифонических жанров, крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, вариации и т.п.), малых форм. Среди вышеперечисленных форм и жанров предполагаются как переложения зарубежной и русской классики, музыки XX века, так и оригинальная литература, включающая обработки, транскрипции, парафразы, фантазии, рапсодии и т.п. Ансамблевое исполнительство на народных инструментах предполагает многовариантность составов, в том числе введение всевозможных старинных национальных инструментов народов России, что реально будет способствовать дальнейшему развитию национальных традиций.

Представленные в программе репертуарные списки включают достаточное количество произведений различных стилей, жанров, учтен широкий спектр инструментальных составов, перечислены произведения современных композиторов для смешанных камерных составов.

Предлагаемые в программе зачетные и экзаменационные требования не исключают некоторую корректировку при составлении программ, так как отдельные составы ансамблей в силу своей специфики, предполагают исполнение определенного круга форм и жанров. Смешанные камерные составы зачастую не ориентированы на исполнение определенных жанров полифонических произведений, в связи с чем допускается замена последних на сочинения, более типичные для состава данного ансамбля.

Следует расширять репертуар за счет переложений, аранжировок, транскрипций, находя новые сочетания инструментов, раскрывая их иную сущность. Желательно

обучение каждого студента в различных по направлениям (однородные, смешанные, академические) ансамблях в период с I по IV семестры включительно. При выходе на государственный экзамен, каждый из выпускников допускается к сдаче экзамена в любом из вышеперечисленных составах (по предварительному согласованию с кафедрой). Не исключается формирование программ на экзамен в составе различных ансамблей.

Порядок, очерёдность выбора вида, состава ансамбля в процессе обучения произвольный, разрабатывается преподавателем с учётом индивидуальных особенностей магистранта и затем утверждается кафедрой.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

В период обучения в магистратуре существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью, на первом и втором курсах рекомендуется включать в индивидуальный план пьесы, аранжированные самостоятельно участниками ансамбля, которые исполняются на зачетах или экзаменах в середине семестра 2, 3 и 4 семестров.

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить *поэтапно*. Каждый участник ансамбля сначала должен освоить произведение самостоятельно, изучив свою партию согласно пунктам, перечисленным ниже (первый и второй этап освоения), и только после этого следует приступать к коллективным репетициям.

На этапе *первоначального ознакомления с нотным текстом*, реализуемого посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;

- эскизную расстановку аппликатуры;
- начальную разработку темброрегистрового плана.

Успешность прохождения следующего этапа – *детального освоения текста* – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе;
- мысленное членение музыкальной ткани как по вертикали (с последующей работой по голосам, каждой рукой отдельно), так и по горизонтали – с целью постижения синтаксической структуры целого (мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.);

- активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических, динамических, тембровых и т.д. приемов исполнения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа. Тогда как на заключительном этапе – *концертной готовности произведения* – важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполнительская готовность произведения определяется и степенью отработанности приемов воплощения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее принятых аппликатурных и тембро-регистровых решений.

При работе над произведением необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

Чрезвычайно актуальной является реализация предусмотренных стандартом часов по самостоятельной работе студентов, предполагающая следующие виды деятельности: самостоятельное разучивание своих партий в индивидуальном порядке, самостоятельные

групповые занятия всего состава ансамбля, творческая самостоятельная работа по переложению, инструментовке, аранжировке, а также адаптации текстов изучаемых произведений. Естественно, количество часов, затрачиваемых студентами на работу с инструментом, индивидуально и не может быть спланировано с математической точностью. Вместе с тем колоссальные перегрузки студентов аудиторными занятиями по дисциплинам всех циклов стандарта требуют рациональной организации работы.

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу студентов (в рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами дисциплины, включая различные виды самостоятельной работы, которыми являются:

- разучивание рекомендуемых произведений программы;
- чтение с листа и транспонирование, развитие памяти;
- прослушивание и анализ исполнений;
- анализ интерпретации.

Воспитание навыков чтения с листа и транспонирования нужно осуществлять настойчиво и регулярно в практических самостоятельных занятиях, поначалу используя в качестве нотного материала элементарные пьесы, а затем и более сложные сочинения. Целесообразно эти формы работы подчинять жанрово-стилевому принципу.

Целью самостоятельной работы магистранта является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками в исполнительстве на баяне, аккордеоне, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа магистранта способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа способствует:

- углублению и расширению знаний;
- формированию интереса к познавательной деятельности;
- овладению приёмами процесса познания;
- развитию познавательных способностей.

Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки магистранта. **Самостоятельная работа – вид познавательной учебной деятельности, которая определяется следующими факторами: целью и этапом работы, источником информации и временем выполнения.**

Управление самостоятельной учебной деятельностью студента может быть:

- жестким (регламентируется каждая учебная операция);
- относительно жестким (обозначаются цель, ориентиры и контроль некоторых операций);
- гибким (задается только цель, студент должен самостоятельно выбрать средства и способы выполнения учебных задач в рамках данного материала).

Необходимо обозначить для обучаемого весь объем его самостоятельной работы по учебной дисциплине и указать сроки исполнения отдельных ее видов в динамике.

Обеспечить пространство развития личности студента при самостоятельной работе. Для этого «определить место и поведение преподавателя и студента в этом пространстве. Обеспечить со-деятельность обоих субъектов педагогического процесса»

Способствовать накоплению глубоких, прочных и осознанных знаний и развитию приемов самостоятельной познавательной деятельности по предмету для возможности максимального саморазвития и самореализации каждого студента.

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность включает смысловой, целевой и исполнительский компоненты. Овладевая все более сложными интеллектуальными действиями, студент приходит к активной смысловой ориентировке, позволяющей ему отрабатывать собственные подходы к решению проблемы самообразования. **Целевой и исполнительский компоненты включают в себя**

постановку цели, определение задач, планирование действий, выбора способов и средств их выполнения, самоанализ и самоконтроль результатов, коррекцию перспектив дальнейшей деятельности.

Исходя из материалов, изложенных выше, становится понятным, что для **организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:**

- готовность магистранта к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.

Формой, требующей к себе внимания в контексте современной музыкальной культуры, являются самостоятельные аналитические занятия, посвященные знакомству с аудио и видеозаписями современных выдающихся и молодых исполнителей, которые студент должен знать и уметь анализировать. В данной дисциплине целесообразно использовать произведения из репертуара, исполняемого студентом. Для этой цели используются рекомендательные списки произведений и исполнителей, составленные преподавателями и входящими в рабочую программу. Возможно также проявление инициативы студента в выборе исполнителей для подготовки собственных презентации. Наиболее удачные презентации можно выносить на публичное обсуждение в рамках, например, студенческого научно-творческого общества.

В приложениях предлагаются списки нотной литературы, а также перечень учебно-методической литературы и обширные списки аудио и видеоматериалов. Все эти учебно-методические материалы студент должен активно использовать в своей самостоятельной деятельности.