

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В Г. ЯЛТЕ
Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНСАМБЛЬ»**

Направление подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность программы: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты /
Оркестровые духовые и ударные инструменты / Оркестровые струнные инструменты /

Квалификация выпускника: бакалавр.

доцент Авилов В.Н.

Ялта – 2017 г.

Цель освоения дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов, широко образованных в сфере гуманитарных наук, способных к плодотворной музыкальной и музыкально-педагогической и музыкально-просветительской деятельности. В комплексе учебных дисциплин, формирующих всесторонне развитого музыканта- профессионала, класс ансамбля занимает важное место, являясь одним из профилирующих предметов специального цикла, имеющих большое значение в практической деятельности. Ансамбль имеет цель подготовить студента к самостоятельной практической деятельности в качестве артиста-ансамблиста.

Ансамбль – это коллективная форма игры, в процессе которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное содержание произведения. Исполнение в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, здесь важно другое – чувствовать и творить вместе.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена создать у обучающихся более глубокие представления и знания в области аккордеонного искусства. Успешное решение комплекса учебно-воспитательных задач данного курса в значительной мере зависит от уровня методических знаний и практического опыта преподавателя, подбора соответствующего репертуара, проработки каждого произведения и исполнения его в законченной форме на сцене (в концерте). Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности. Воспитание музыкально-эстетическое мышление учащихся, развитие интерес к ансамблевому музицированию.

Задачи учебного предмета:

- познакомить учащегося с основными навыками ансамблевого музицирования;
- обучить навыкам совершенствования технического исполнения, музыкальной терминологии;
- развить основные музыкальные способности: слух, ритм, память.
- развить исполнительские качества – артистизм, умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения, навыкам публичных выступлений.
- формировать умения работать в творческом коллективе и прививания навыков совместной работы;

Обучающие – знакомство учащегося с основными навыками ансамблевого музицирования;

обучение комплексу важнейших практических навыков. Знакомство с разнообразным репертуаром, с классической музыкой, музыкой народов мира и современной музыкой. Освоение навыков творчески, эмоционально исполнять репертуар, умело передавать образно-эмоциональный строй музыкального произведения. Обучение навыкам совершенствования технического исполнения. Обучение музыкальной терминологии.

Развивающие – развитие основных музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти. Развитие исполнительских качеств – артистизма, умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения, навыков публичных выступлений. Развитие навыков подбора по слуху, транспонирования, навыков чтения с листа. Развитие умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального произведения.

Воспитывающие – привитие усидчивости и трудолюбия;

воспитание собранности и дисциплины. Формирование умения работать в творческом коллективе, прививания навыков совместной работы: «Я и солист – одно целое». Воспитание уважения и любви к традициям русского народного

инструментального творчества. В современной эстетической науке и в музыковедении большое значение придается, в частности, такой проблеме музыкального искусства, как отражение реальной действительности с помощью музыкальных образов, логике их развития, взаимовлияния. Знание этих вопросов чрезвычайно важно в музыкально-эстетическом воспитании.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

- **Становление ансамбля:** формирование состава ансамбля (подбор учащихся, близко стоящих друг к другу по характеру, вкусам, интересам, уровню развития и, конечно, по степени овладения инструментом).

- **Развитие первоначальных музыкально-исполнительских навыков игры в ансамбле:** «солирование» – когда нужно ярче выявить свою партию, и «аккомпанирование» – умение отойти на второй план ради единого целого.

- Игра простейших ансамблей совместно с педагогом, добиваясь при этом одинаковых ощущений характера и темпа произведения.

- Развитие умения учащегося передать в пьесе замысел композитора за счёт средств музыкальной выразительности (штрихов, динамики).

Годовые требования: в течение года пройти с учащимися 1-2 ансамбля. Остальные произведения – в рамках ознакомления, на усмотрение руководителя. Зачёт в 1-ом или 2-ом полугодии для учащихся: исполнение 1-го произведения.

Концертные выступления, участия в конкурсах различного уровня.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Учебная дисциплина «Ансамбль» является важной в профессиональной подготовке студентов в музыкальных вузах по направлению подготовки: музыкально-инструментальное искусство. Она предусматривает совершенствование навыков игры на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации.

При правильной организации работы коллективное музицирование должно не только помогать приобретению специфических ансамблевых навыков, но и содействовать занятиям в специальном классе.

Курс ставит своей целью воспитание музыкантов, умеющих играть в ансамблях различной структуры и стилевой направленности, обладающих высокой культурой исполнения. А также приобретение многообразных навыков исполнительства на духовых инструментах, расширение музыкального кругозора молодых музыкантов, формирование художественного вкуса, звуковой культуры исполнителей, воспитание слухового контроля.

Таким образом, задачи курса сводятся к следующему:

- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение студентом большим ансамблевым репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие творческого воображения;
- закрепление у студента навыков чтения с листа и транспонирования, устойчивого внимания, развитие механизмов музыкальной памяти, совершенствование результативной самостоятельной работы;
- развитие чувства метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; развитие чувства партнера, умение слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров;
- художественно-эмоционального развитие студента: необходимость совершенствования артикуляционного мастерства, осмысленной фразировки, развитие образного мышления, овладение всеми видами штриховой техники исполнительства; формирование навыков совместной деятельности;
- развитие артистизма, концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки.
- Чтение с листа способствует более широкому знакомству с разнообразной музыкальной литературой различных стилей и эпох, тем самым, раздвигая горизонты познания.
- Не менее существенным является совершенствование навыков транспонирования, благодаря которым интенсивно развиваются слух, общие музыкально-исполнительские данные. Воспитание этого навыка нужно осуществлять настойчиво и регулярно, поначалу используя в качестве нотного материала элементарные пьесы, а затем и более сложные сочинения.
- Выступления студентов на академических концертах, зачётах или экзаменах с психологической стороны приближаются к концертным выступлениям перед публикой. Однако привлечение студентов к концертным выступлениям в большей степени способствует их творческому росту и приобретению ценного артистического опыта.
- В число сочинений, которые должны быть исполнены каждым ансамблем, входит ряд произведений определённых стилей и жанров, благодаря которым удаётся выявить недостатки предыдущей профессиональной подготовки, ликвидировать пробелы и заострить внимание на понятии профессионального уровня исполнения.
- Количество произведений, которые должен исполнить студенческий ансамбль за один год обучения, не всегда строго регламентировано, что определяется различной степенью объёма и сложности планируемых произведений, конкретными задачами, которые стоят перед руководителем- педагогом в данный период, уровнем индивидуальной подготовки участников ансамбля. Допускается концертное выступление ансамбля на кафедральных мероприятиях, с последующим контрольным зачетом и оценкой.
- Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы.
- Целенаправленность практических занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.
- Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода к разрешению конкретных исполнительских задач.
- Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов.
- Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта.

- При организации самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений необходимо учитывать:
- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.
- Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.
- Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Рекомендуемые темы для самостоятельной работы
Тема 1. Работа над музыкальным произведением: анализ музыкального текста – определение жанра, название, форма, тональность, ритм, метр, темп, фразировка, кульминации.
Тема 2. Работа над музыкальным произведением: разбор новых игровых приёмов, штрихов, артикуляции, динамики, анализ выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.
Тема 3. Ознакомление с требованиями к исполнению (интонация, интерпретация, артистизм).
Тема 4. Выбор новых произведений с учётом интересов и технических возможностей учащихся (в конце или начале полугодия).
Тема 5. Исполнительское овладение музыкальным сочинением. Выполнение основополагающих для совместного музицирования условий: ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов и фразировки.
Тема 6. Развитие навыка внимательно смотреть в музыкальный текст своей партии и видеть, как играют, что делают при этом другие участники ансамбля.
Тема 7. Работа над техникой чтения с листа, развитие навыков транспонирования. Разбор произведений, подготовленных самостоятельно.
Тема 8. Воспитание коллективности, неотъемлемой от понятий творческой дисциплины и равной ответственности; при главенстве принципа равноправия в ансамбле, уметь ограничивать себя задачами коллективного творчества.
Тема 9. Педагогическое редактирование изучаемого материала. Умение перекладывать произведения для различных групп инструментов; ориентировка в строе, диапазоне и игровых приемах других инструментов ансамбля.
Тема 10. Изучение образцов произведений в различных ансамблях в медийных форматах (аудио, видео) и в Интернет; презентация и обсуждение участниками ансамбля произведений в изучаемых стилевых моделях.
Тема 11. Сравнительный анализ исполнительских текстов, формирование умения слушать себя и слышать партнеров, работа с аудио и видеозаписью ансамблевых программ (запись и обсуждение).

В процессе усвоения знаний образуются новые связи, подготавливающие студента к вариативному самостоятельному решению задачи, а именно:

- Знание нотного текста, умение его не только сыграть, но и интерпретировать словесно;
- отношение к произведению, его стилю и характеру, ассоциирующееся с определённым эмоциональным настроением;
- овладение приемами исполнения влечет за собой выработку новых навыков;
- умение улавливать близость и различие с ранее исполняемыми произведениями.

Непременным условием в работе над музыкальным произведением является точное следование авторскому тексту. При работе над музыкальным произведением следует обращать внимание на анализ встречающихся трудностей, на качество звука, особенности синхронной ритмической и темброво-динамической стороны исполнения. Особое внимание надо уделять целостному анализу произведения.

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 стилиевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;
- эскизную расстановку аппликатуры. Детальное освоение текста обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:
- исполнение в медленном темпе;
- активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждым участником 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. Для этого необходимо определить главную кульминацию в соотношении с «частными» кульминациями. 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.

Внимание студентов должно быть направлено на то, чтобы предложенный для чтения с листа текст был прочтен глазами и внутренне «услышан» до того, как будет воспроизведен на инструменте. Это внутреннее «слышание» музыки необходимо для лучшего осмысления её, что в свою очередь содействует и более точному её воспроизведению. Для этого на практике в ансамбле следует использовать принцип доступности: от простого к сложному, от легкого к трудному.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Алексеев, А. О воспитании музыканта-исполнителя // Советская музыка. – 1980. – №2.
Архипова, М. А. Есть реальные результаты: О подготовке специалистов по «фортепианному сопровождению в хореографии» // Советский балет. – 1989. – №1.

- Боулт, А. Мысли о дирижировании //Исполнительское искусство зарубежных стран. – М.: Музыка, 1975. – Вып. 7.
- Брянская, Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития //Вопросы фортепианной педагогики. – М.,1976. – Вып. 4.
- Варламова, Т.П. Классическое наследие скрипичной литературы в переложении для домры // Развитие народных традиций в музыкальном исполнительстве, творчестве и педагогике. – Екатеринбург, 2000. – С. 32–35.
- Варламова, Т.П. Русская классика в формировании академического направления народно-инструментальной музыки // Музыкальные учебные заведения Гнесиных от XIX к XXI веку: стратегия и перспективы музыкального образования – М., 2006. – С. 88–93.
- Давыдов, Н. А. Методика переложений инструментальных произведений для баяна. – М.: Музыка, 1982.
- Имханицкий, М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. Учеб. пособие / РАМ им. Гнесиных. М.,2008, 370 с.
- Концертмейстерская практика: Программа для музыкальных вузов по специальности №1203 «Народные инструменты». – М, 1986.
- Лаброка Н., Боккарди В. Искусство Тосканини /Сост. Л. Тарасов. – Л.: Музыка, 1974.
- Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента. – Л.: 1972.
- Липс, Ф.Р. О переложениях и транскрипциях //Баян и баянисты. - М.: Советский композитор, 1977. – Вып. 3.
- Липс, Ф.Р. Об искусстве баянной транскрипции: Теория и практика переложений музыкальных произведений для баяна. – Москва–Курган, 1999. (2 экз).
- Максимов, Е.И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов: Исторические очерки. – М.: Сов. композитор, 1983. – 152 с.
- Мальцев, С., Розанов И. Учить искусству импровизации //Советская музыка. – 1973. – №10.
- Методика обучения беглому чтению нот с листа: Методическая разработка для преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ /Сост. Л. Е. Терликова. – М., 1989.
- Мур, Д. Певец и аккомпаниатор //Исполнительское искусство зарубежных стран. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2.
- Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета./ Сост. Е.Н.Прасолов. – Тольятти: изд. ТИИ, 2003. – 73 с.
- Пути формирования творческой активности в инструментальном ансамбле: Учеб.-метод. разработ. – Куйбышев.: Институт культуры, 1978. – 35 с.
- Стороженко, А.М. Инструментальный ансамбль и проблемы исполнительства: Учеб. пособие. – Самара: Кн. изд.-во, 1993. – 112 с..
- Теория и практика исполнительства на русских народных инструментах: Сб. ст. – Саратов: СГК им. Собинова, 1995. – 89 с.
- Шахов, Г. И. Транспонирование на баяне. – М.: Музыка, 1974. (4 экз).
- Шахов, Г. И. Теоретические основы преподавания транспонирования на баяне //Баян и баянисты. – М.: Советский композитор, 1981. – Вып. 5. (2 экз).
- Шахов, Г. И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. – М.: Музыка, 1987.
- Шишаков, Ю. Техника переложения для русских народных инструментов. – М.: Сов. композитор, 1963. – 43 с.