

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
Факультета искусств
М.Б.Гуров**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Направление подготовки: 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профиль подготовки: «Менеджмент музыкального искусства»

Квалификация выпускника: Менеджер музыкального искусства. Преподаватель

Форма обучения: очная

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Инструментальное ансамблевое исполнительство» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Инструментальное ансамблевое исполнительство» определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

Мелкогрупповые занятия

Самостоятельная работа студента

Текущая и промежуточная аттестации по курсу.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к написанию выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на семинарских занятиях и качественном уровне представленных материалов самостоятельной работы и других форм текущего контроля.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. Формы самостоятельной работы обучающихся **Самостоятельная работа студентов по дисциплине**

«Вокальная подготовка»

Таблица 1

№ п/п		
1.	1. Приобретение базовых навыков ансамблевого исполнительства. 1.1. Знакомство с произведениями. Структурный и гармонический анализ. Работа над звуковым и динамическим балансом. Согласование художественных задач.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Разучивание и исполнение произведений. Подготовка к игре в ансамбле. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.
2.	1.2. Исполнение классического репертуара и академических обработок народных песен. • Формирование представления об ансамблевом исполнительстве. • Формирование умения слышать партнёра. • Слияние тембров и баланс. • Формирование навыков синхронности исполнения. • Музыкальное движение, фразировка: формирование чувства единства у партнеров по ансамблю. • Выразительность и музыкальная драматургия в музыкальной форме. • Идеино-художественный анализ произведения и выразительность исполнения.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Разучивание и исполнение произведений. Подготовка к игре в ансамбле. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.
3.	2. Приобретение углублённых навыков игры в ансамблях разных составов 2.1. Исполнение развёрнутых ансамблевых произведений разных жанров и стилей.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Разучивание и исполнение произведений. Подготовка к игре в ансамбле. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.
4.	2.2. Исполнение произведений с более сложной гармонией, в том числе современной музыки: • Чистота интонации, слияние тембров и ровность	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Разучивание и исполнение произведений. Подготовка к игре в ансамбле. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.

	<p>звуковедения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нахождение баланса между партнёрами по ансамблю при сохранении тембральных красок каждого из инструментов. • Навыки игры произведений с полифоническими элементами. • Навыки пения произведений с более сложной гармонией, хроматизмами, диссонансами, модуляциями и т.п. • Решение проблемы синхронности при усложнении ритмического рисунка. • Исполнение произведений с более существенными техническими трудностями. • Большее разнообразие темпов в произведениях: синхронность при изменениях агогики. • Гибкость фразировки, нюансировки и агогики при сохранении баланса и единства музыкального движения. • Интонационно-логический анализ исполняемых произведений и художественное единство исполнения. • Стилистический анализ произведений, расстановка смысловых акцентов и выразительность исполнения. 	
5.	<p>3. Переложение и аранжировка для различных видов камерных ансамблей.</p> <p>3.1. Понятие «фактура» в контексте формирования камерных ансамблей.</p> <p>Хоральная фактура. Фактура мелодия и аккомпанемент. Полифоническая фактура. Смешанная фактура. Современная фактура, использующая</p>	<p>Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Разучивание и исполнение произведений. Подготовка к игре в ансамбле. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.</p>

	композиторские техники XX века.	
6.	3.2. Переложение. Понятие «переложение», отличие от понятия «аранжировка». Переложение для однородных камерных ансамблей (струнных и духовых). Переложение для смешанных ансамблей. Инструментовка аккомпанеента для солиста-инструменталиста.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Разучивание и исполнение произведений. Подготовка к игре в ансамбле. Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

3.2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
1.	Индивидуальные самостоятельные занятия на инструменте	Индивидуальные занятия на инструменте являются основной формой повышения исполнительского мастерства. В процессе такой практики осваивается технический материал, развиваются навыки владения всеми элементами исполнительского аппарата пианиста, выучивается нотный текст, выполняется работа над интонацией, фразировкой, метроритмическими особенностями произведения, работа над динамическим построением, штриховой палитрой, работа над формой произведения. Индивидуальные самостоятельные занятия включают в себя:

		<p>правильную организацию процесса, планирование, определение приоритетности задач, выбор методов разучивания, самоконтроль и анализ полученных результатов после каждой репетиции.</p> <p>Планирование и правильная организация исполнительского процесса есть путь к повышению эффективности занятий на инструменте. Репетиции следует распределять на всю неделю, учитывая реальные временные возможности каждого дня. В каждый репетиционный день закладывается время на разминку, комплекс базовых упражнений, гаммы, этюды, разучивание пьес по специальному инструменту, ансамблю, оркестру. Целесообразно не пытаться прорабатывать произведение целиком каждый день. Более эффективно будет в каждый репетиционный день заложить выполнение части всего многообразия техник и пьес, делая упор только на сложных структурах. В частности, отрабатывая ансамблевую партию в течении недели, нужно каждый день выучивать новый участник нотного материала.</p> <p>В процессе определения приоритетности задач, студенту следует разбить всё произведение на блоки и структурировать их по уровню сложности. Наибольшее количество репетиционного времени должно быть посвящено самым сложным местам. Каждый блок отрабатывается отдельно, доводя интонацию, фразировку, метроритмические особенности произведения, динамические оттенки и штриховой палитру до совершенства. Если произведение будет исполняться наизусть, то "отрываться от нот" нужно с самого начала разучивания, запоминая малые элементы и постепенно объединяя их друг с другом.</p> <p>Во время разучивания музыкального материала, а также исполнения уже известных произведений, обязательным для качественного звучания является самоконтроль, позволяющий оценивать в режиме реального получаемый результат и вносить коррективы в случае возникновения трудностей и ошибок. Анализ качества собственного исполнения, в том числе с использованием современных средств аудио-видео записи, значительно повышает эффективность самостоятельных занятий.</p>
2	Подготовка к игре в ансамбле	<p>При подготовке к игре в ансамбле студент должен знать следующее: ансамблевый репертуар подразделяется на специально созданные оригинальные произведения и переложения, ставящие целью ознакомление с различными стилями музыки, её популяризацию.</p> <p>Помимо познавательной стороны, гитарный ансамбль открывает особые возможности инструмента, полноту и силу звучания, новые регистровые краски. Гитара оказывается в состоянии передать звучность оркестра, тембровые свойства отдельных инструментов, всё разнообразие приёмов звукоизвлечения. Все виды и разделы ансамблевого репертуара могут быть использованы с равной пользой и успехом в профессиональной подготовке студентов.</p> <p>Ансамбль стимулирует формирование коммуникативных свойств личности, необходимых для его артистической восприимчивости. Начинает проявляться внутренняя свобода, способность к саморегуляции, воспитывается воля, самостоятельность мышления.</p> <p>Ансамблевая игра способствует развитию полифонического мышления. Детально изучая свою партию, каждый из ансамблистов должен слышать весь звуковой комплекс, осознавать голосоведение и связи всех компонентов произведения, находить верные звуковые соотношения, соразмерять друг с другом тембры, нюансы и т.д.</p> <p>Ансамблевая игра развивает у студентов ценное качество – импровизационность. Импровизация является источником подлинного музицирования, зерном творческого процесса. Импровизационность является предпосылкой понимания всякой подлинной формы, исходящей из замысла композитора, и связана с непосредственным сопереживанием музыки.</p> <p>Органичное взаимопроникновение общего и единичного в формах коллективного музицирования – одна из важных проблем исполнительства.</p> <p>Изучение дисциплины основано на совмещении теоретических знаний по теории музыки с практической работой, умением использовать навыки работы в ансамбле. В процессе освоения материала предполагается</p>

		<p>подготовка и защита самостоятельных работ по ключевым разделам курса.</p> <p>Содержание самостоятельной работы студентов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществить знакомство с произведениями. 2. Произвести структурный и гармонический анализ. 3. Разобрать произведения по нотам и расставить аппликатуру правой и левой рук. 4. Работать над звуковым, тембральным и динамическим балансом. 5. Согласовать художественные задачи с участниками ансамбля. 6. Проводить общие репетиции с участниками ансамбля. 7. Работать над непрерывностью и синхронностью исполнения. 8. Заучивать произведения наизусть. 9. Повторять основы звукоизвлечения, повторять теоретическую информацию, ежедневно отрабатывать базовые исполнительские элементы. 10. Ежедневно отрабатывать технически сложные в исполнении элементы.
2.	Репетиционные занятия в составе ансамбля	<p>Репетиционные занятия в составе ансамбля закрепляют полученный результат в индивидуальных репетициях, а также развивают навыки музыкального взаимодействия в коллективе.</p> <p>Основной целью самостоятельных ансамблевых репетиций является получение однородности звучания всего коллектива. На таких занятиях студенты добиваются штрихового, динамического, тембрового единства, учатся одновременно вступать и заканчивать исполнение, совершенствуют умение совместно изменять темп.</p> <p>Для достижения данных целей на репетициях в каждом произведении определяется лидирующий инструмент, выполняющий функции дирижера. Между всеми участниками оговариваются нюансы исполнения, определяются значения штрихов, характерные для стиля и эпохи произведения, агогические и динамические нюансы, обсуждается характер и образная составляющая сочинения.</p> <p>На каждой репетиции студенты должны добиваться улучшения звучания, повторять сложные и неудобные места многократно, повышать уровень профессионального мастерства и степень взаимодействия друг с другом.</p>
3.	Изучение научной и учебной литературы, содержащей сведения о композиторе, произведениях, эпохе создания исполняемого материала.	<p>Для лучшего понимания исполняемых сочинений необходимо знать и понимать все нюансы композиторского творчества, времени создания, штриховой трактовки, стилистических нюансов. В этом помогает изучение соответствующей научной и учебной литературы.</p> <p>При поиске необходимых источников можно пользоваться интернетом, обращаться к курсу истории музыки, изучить авторские исследования, посвященные композиторам, эпохам и музыкальным направлениям. Изучая литературу, рекомендуется делать небольшие конспекты для лучшего закрепления пройденного материала и возможности быстро найти нужную информацию.</p> <p>Для каждого инструмента в зарубежной литературе можно найти подробные исследования (в том числе и разных авторов), посвященные особенностям исполнения конкретных произведений, что позволит более эффективно проводить репетиции.</p>
4.	Анализ медиаконтента по исполняемому материалу.	<p>Современный мир предлагает много путей получения информации и один из самых доступных и наглядных для пианиста является медиаконтент. Множество аудио и видео записей популярных (и не только) произведений даёт возможность студентам услышать специфику звучания сочинения, понять и осознать особенности исполнения, скопировать штрихи, характер, и другие нюансы исполнения.</p> <p>Анализируя запись исполнения, студентам необходимо внимательно вслушиваться во все особенности звучания, в тембр, штрихи, фразировку, дыхание. Пытаясь скопировать мастеров, обучающийся быстрее сможет понять те цели, которые перед ним ставятся, эффективнее использовать репетиционное время, точнее выполнить педагогические задачи.</p>

Составитель: доцент кафедры музыкального образования ФИС МГИК, кандидат педагогических наук Климай Е.В.