

Разработчик: **Алдаков Илья Андреевич**, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ДШИ № 4.

Рецензент: **Великая Ольга Михайловна**, методист ДШИ № 4.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
2. Содержание учебного предмета.....	6
3. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	8
4. Формы и методы контроля, система оценок.....	9
5. Методическое обеспечение учебного процесса.....	11
6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы.....	13

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета. Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «Ансамбль» предназначен для обучающихся, которые закончили основной курс в ДШИ и продолжили обучение в составе учебно-творческого коллектива. Программа также направлена на подготовку ребят к участию в конкурсных и концертных мероприятиях различного уровня. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться обучающиеся по другим образовательным программам в области музыкального искусства.

Данная программа направлена на дальнейшее развитие комплекса умений и навыков, необходимых для совместного музицирования.

Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности.

Игра в ансамбле объединяет детей разной степени способностей, музыкально-технической подготовки, расширяет кругозор, воспитывает дисциплину, помогает принять решение в выборе профессии музыканта. В коллективной игре учащиеся приобретают бóльшую музыкальную гибкость и свободу, у них укрепляется чувство ритма. Работа в классе ансамбля предполагает выработку у партнеров единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений.

Коллективный характер работы при разучивании и исполнении произведений, чувство ответственности делают класс ансамбля наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса.

Срок освоения данной программы составляет 1 год. Возраст детей, приступивших к освоению программы – от 13 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию данного предмета, составляет 34 недели. Занятия предполагают аудиторную и самостоятельную работу. Недельная нагрузка – 2 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух человек). Продолжительность урока – 40 минут.

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль».

Цель:

– обеспечить дальнейшее развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе базовых знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.

Задачи:

Продолжить обучать:

– специальным умениям и навыкам, необходимым для творческой деятельности внутри ансамбля;

– навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтения с листа.

Способствовать:

– формированию опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования.

Продолжать развивать:

– музыкальные способности: слух, память, чувство ритма, музыкальность и артистизм, хороший музыкальный вкус;

– исполнительскую технику как необходимое средство реализации художественного замысла композитора;

– навыки синхронной игры, чувства ансамбля;

– эмоциональную сферу, память, мышление, воображение и творческую активность при игре в ансамбле.

Методы обучения, используемые для достижения поставленной цели и реализации задач предмета:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов, экскурсия, концерт, конкурс, мастер-класс);
- практический (работа на инструменте, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Техническое оснащение занятий:

- учебная аудитория для групповых занятий имеет звукоизоляцию и оснащена музыкальными инструментами в зависимости от состава ансамбля (фортепиано, синтезатор, скрипка, гитара, флейта, колокольчики (глокеншпиль), треугольник), комплектом звукоусилительной аппаратуры, радиомикрофонами, микрофонными стойками, подставками для музыкальных инструментов, стульями, пюпитрами;
- доступ к сети Интернет.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с другими учебными предметами, поскольку направлен на развитие исполнительских навыков, музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки в области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства – дают возможность отражать в практике ансамблевой игры солидарность исполнительских задач и воплощение исполнительской идеи, развивают способность поиска подходов к решению задач музыкальной интерпретации художественного произведения, обусловленной его содержанием и особенностями таких средств музыкальной выразительности,

как стиль, жанр, форма. Расширение базы знаний ансамблевого репертуара благоприятствует воспитанию потенциала к коллективному музицированию.

Формы работы на уроках ансамбля

Основные формы работы на уроках ансамбля:

– подготовка репертуара, распределение партий: изучение произведений различных эпох, стилей, жанров;

– чтение с листа: выработка навыка чтения с листа;

– отработка технических особенностей: работа над нюансировкой, артикуляционными штрихами, аппликатурой, звукоизвлечением, сохранением звуковой активности в различных музыкальных условиях, чистотой интонации;

– совершенствование ансамблевых навыков: развитие синхронности, согласованности, устойчивости, умения координировать сочетание всех партий исполняемого произведения;

– воспитание творческих способностей: формирование творческой инициативы, воспитание умения самостоятельно определять художественный замысел произведения, собственная интерпретация, способности к импровизации и сочинению;

– решение художественных задач: определение образности произведения и поиск решений к его воплощению, работа над агогикой как средством выразительности, развитие навыка слышания элементов фактуры (основная тема, контрапункт, педаль, имитация, остинато, украшения и др.), воспроизведение стилистических и жанровых особенностей эпохи, воспитание эстетического вкуса;

– подготовка к выступлению: воспитание исполнительских и артистических качеств, демонстрация приобретенных навыков, умение доступного раскрытия идейно-художественного замысла ансамблевого произведения, объединения всех средств музыкальной выразительности для достижения общей цели.

В репертуаре предполагаются пьесы различного характера: произведения отечественных и зарубежных композиторов, сочинения современных авторов, в том числе руководителя коллектива, композитора И.А. Алдакова.

В течение года учащиеся должны освоить четыре пьесы. В I полугодии – одна пьеса по нотам, одна – наизусть; во II полугодии – одна пьеса по нотам, одна – наизусть.

Примерный репертуарный список

Алдаков И. «Караван уходит на восток» для скрипки, голоса, синтезатора и фортепиано

Алдаков И. «La souvenir» для струнных, фортепиано, бандонеона и ударных

Алдаков И. «Far-far away journey» для 4-х гитар, саксофона, фортепиано и колокольчиков

Алдаков И., ст. М. Цветаевой. «Утомленье» для голоса, фортепиано и колокольчиков

Бах И.С. Сюита № 3: Ария

Гендель Г.Ф. Сюита № 4: Сарабанда

Крылатов Е., ст. Ю. Энтина. Песни из к/ф «Приключения Электроника»

Лихнер Г. Рондо

Мендельсон Ф. Песни без слов

Савельев Б., ст. А. Хайта. Песни из м/ф «Про кота Леопольда»

Сборник песен «Disney's: My first song Book. A treasure of favorite songs to sing and play» («Дисней: Моя первая книга песен. Любимые шедевры для игры и пения»)

Сонатины К. Вилтона, А. Бейла, Л. Кёхлера, Д. Шмитта, Ф. Шпиндлера

Чайковский П. «Детский альбом», соч. 39

Шуман Р. «Альбом для юношества», соч. 68

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения учебного предмета «Ансамбль» обучающиеся должны:

– иметь сформированный комплекс знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, способствующий единству

исполнительских намерений и реализации исполнительского замысла в процессе коллективного творчества;

– знать ансамблевый репертуар (произведений, инструментовок, аранжировок для различных исполнительских составов) из числа сочинений отечественных и зарубежных композиторов, ведущих к формированию способности к коллективному исполнительству;

– иметь представление о ведущих направлениях камерно-инструментальной музыки разных эпох (барокко, венский классицизм, романтизм, русская музыка XIX века, музыка XX века), стилей и жанров (в том числе современных);

– обладать навыками по поиску музыкально-исполнительских решений в рамках коллективного исполнительства, принимая во внимание художественное содержание и характерные черты музыкальной формы, жанра и стиля сочинений.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Ансамбль» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль осуществляется на регулярной основе в виде выставления результата уроков (оценок в дифференцированной форме) в журнал и дневники обучающихся. Особой формой текущего контроля является контрольный урок, завершающий четверть. Текущий контроль нацелен на соблюдение соответствия запланированным задачам предмета и определение отношения к нему, организационную деятельность (определение самостоятельной работы, наблюдение инициативности) и оценку ее качества, имеет воспитательные цели, является методом стимулирующего характера. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных оценок.

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в I полугодии в виде контрольного урока, выступления на различных творческих мероприятиях или участия в конкурсе. Промежуточная аттестация выявляет успешность развития обучающихся и уровень освоения учебных задач.

Формой *итоговой аттестации* является зачет. Возможно выставление оценки учащимся за исполнение концертных номеров творческим коллективом на различных мероприятиях (в том числе, конкурсов) в течение всего учебного года. Творческий коллектив должен представить за учебный год не менее 4-х произведений.

Критерии оценки

Для аттестации обучающихся созданы *фонды оценочных средств*, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Однако с учетом целесообразности оценка качества может быть дополнена системой «+» и «-» (за исключением итоговой аттестации), что дает возможность более конкретно и точно оценить работу учащегося.

Критерии оценки качества исполнения по предмету «Ансамбль»:

- технически качественное, художественно осознанное исполнение;
- исполнительские недочеты, поправки или их отсутствие;
- свобода игрового аппарата;
- слаженная работа в коллективе;
- наглядно переданная система средств музыкальной выразительности;
- эмоциональная вовлеченность в творческий процесс.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Ансамблевое исполнительство является одной из сложных форм коллективного музицирования. В отличие от музыкантов оркестра, находящихся в условиях групповой игры партий, как правило, дублированных у других инструментов, участники ансамбля зачастую являются единственными «представителями» отдельной функции в фактуре партитуры. В связи с этим большую роль в подготовке концертной программы играет самостоятельная работа обучающихся, а также их вовлеченность в процесс предмета «Изучение партий», особенно на начальных этапах разучивания сочинений.

Отведенное на урок время рекомендуется разделять по принципу от частного к общему. Так, коллектив обучающихся может быть разделен на мелкие группы, с каждой из которых проводятся отдельные непродолжительные репетиции. Одной из форм текущего контроля может служить сдача не только своей партии, но и ансамбля в таких группах. Достигнув слаженной работы в соответствующих маленьких ансамблях, необходимо объединять их в большие.

С целью вовлечения детей в процесс музицирования возможно использование творческих форм работы с исполняемым материалом. Так, особенности аккомпанемента могут свободно поддаваться корректировкам в области фактуры, подстраивая ее внутреннюю логику под уровень владения инструментом музыканта или придумывание подголосков и контрапунктов (не нарушая основной идеи сочинения). В работу могут быть включены элементы сочинения. Например, при работе с простыми формами (период, простая двухчастная, простая трехчастная) одним из наиболее находящихся отклик у ребят методов является сочинение вступительных и заключительных разделов. Некоторые обучающиеся видят в роли композиторов самих себя, приносят на уроки

ноты собственных произведений. Такой творческий подход должен стимулироваться и поощряться.

Вместе с тем, выбор репертуара должен быть обусловлен не только разнообразностью его тематизма, стилевых и жанровых особенностей, но и обладать художественной ценностью. Расширению музыкального кругозора служит форма работы, предусматривающая чтение партитур с листа. Эта форма не требует долгого сосредоточения на изучаемом материале и доведения коллективной игры до совершенства и уровня концертного выступления.

Зачастую ансамбль формируется из условий зависимости от имеющегося числа конкретных инструменталистов. В этих условиях необходимо планировать учебный процесс таким образом, чтобы он был своевременно обеспечен наличием инструментальных партий и времени на их разучивание. Недостающие инструменты может восполнить синтезатор. Однако и в этом случае необходим продуманный сценарий распределения инструментальных партий, в соответствии с уровнем фортепианной подготовки участников ансамбля.

Учащиеся должны понимать цель их нахождения в ансамбле. Практически все ребята приглашают на свои выступления родителей. Главное для них – не стремление получить хорошую оценку, а научившись работать в творческом коллективе, получить эстетическое удовольствие, осознать собственную значимость в образовании целого, почувствовать себя профессиональным музыкантом, а также порадовать публику.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Кроме основного учебного времени, учащийся должен уделять время на самостоятельную работу.

Виды самостоятельной работы:

- подготовка учебной программы;

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармонии, театров, музеев и т.д.);
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительной деятельности ДШИ № 4.

Самостоятельные домашние занятия предполагают продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в классе под руководством преподавателя. Это работа над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение произведений наизусть.

Педагог должен также указать способы проработки технических трудностей партии, предложить упражнения на данный вид техники.

Заниматься дома следует по нотам, следить за правильным исполнением штрихов, аппликатуры, нюансировки и других указаний автора или педагога. Работа над партиями должна заключаться не в многократном исполнении их с начала до конца, а в проработке трудных мест, указанных педагогом, выполнении его замечаний, которые должны быть отражены в дневнике.

6. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нотная литература

- Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио / сост. Л.М. Стоянова и Е.А. Савельева. – Вып. 1. Зарубежная музыка. Произведения а саррелла. – СПб.: Композитор, 1999.
- Ансамблевые произведения современных композиторов. – СПб.: Композитор, 2010.
- Ансамбли: альманах фортепианной музыки российских композиторов / ред. сост. В.И. Казенин. – М.: Композитор, 2013.
- Бах И.С.* Английские сюиты. – СПб.: Планета музыки, 2021.
- Бах И.С.* Французские сюиты. – СПб.: Планета музыки, 2021.
- Бетховен Л.* Симфония № 5, соч. 67/ транскрипция для фортепиано Ф. Листа. – СПб.: Лань, 2020.

- Бетховен Л.* Сонаты для фортепиано: уртекст. В 2 т. – СПб.: Планета музыки, 2023.
- Венявский Г.* Этюды-каприсы для двух скрипок. – М.: Муз. Гос. изд-во, 1940.
- Гендель Г.Ф.* 3 сонаты для флейты, фортепиано и виолончели. – Будапешт: Будапештское музыкальное издательство, 1980.
- Гендель Г.Ф.* Избранные клавирные произведения. Сюиты I–VIII. В 3 т. – СПб.: Планета музыки, 2024.
- Добротин О. Н.* Сборник пьес для ансамбля аккордеонов (ДМШ). – СПб.: Планета музыки, 2022.
- Крылатые качели: детские песни Евгения Крылатова.* – М.: АВФ, 1997.
- Мартынишин А. В.* Сборник переложений фольклорной музыки для ансамбля народных инструментов: обработки произведений мировой классики. – СПб.: Планета музыки, 2021.
- Мендельсон Ф.* Песни без слов. – М.: Музыка, 2011.
- Металлиди Ж.Л.* Петербургское барокко. Вариации для струнного оркестра. – СПб.: Композитор, 2004.
- Моцарт В.А.* Симфония № 40 g-moll. К. 550
https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/sm-24476_vse_chasti.html
- Моцарт В.А.* Маленькая ночная серенада G-dur. Переложение для фортепиано. К. 525 <https://ponotam.ru/malenskaya-nochnaya-serenada-k525>
- Моцарт В.А.* Сонаты и вариации для фортепиано в 4 руки. – СПб.: Планета музыки, 2021.
- Один+один: сборник ансамблей для начинающих пианистов / автор-сост. Ю. Литовко. – СПб.: Союз художников, 2018.
- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей: для начинающих. Ч. 1/ сост. С. Ляховицкая и Л. Баренбойм. – Л.: Музыка, 1984.
- Сонатинны для маленьких и самых маленьких (фортепиано) / сост. Л. Костромитина. – СПб.: Союз художников, 2002.
- Песни радио и кино. – Вып. 160. – М.: Музгиз, 1971.
- Произведения для ансамбля ударных инструментов. – Вып. 1. – Л.: Музыка, 1983.
- Птушкин В.* Пьесы и ансамбли для фортепиано. – Харьков, Издательский дом «Фактор», 2006.
- Ходош В.* Пьесы и ансамбли для детей: для фортепиано. – Ростов н/Д., Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2003.
- Чайковский П.* Детский альбом, соч. 39. – М.: Музыка, 2006.
- Чайковский П.* Времена года, соч.37-bis. – М.: Музыка, 2005.
- Шуман Р.* Альбом для юношества. – М.: Музыка, 2011.

- Юмшанова Л.А.* Репертуар вокального ансамбля. Вокально-хоровые миниатюры. – СПб.: Планета музыки, 2020.
- Disney's: My first song Book. A treasure of favorite songs to sing and play. Vol. 2. – Minnesota, 2003.
- Giraud H. Sous le ciel de Paris. / инстр. А. Школяр. – Крымск, 2011.
- Hello, Dolly: дуэты и ансамбли для фортепиано в обработке В.Н. Альченко / сост. Пыстин Г.А. – Новосибирск: Окарина, 2010.
- Macfarren G.A. Trio for flute, violoncello and pianoforte. – London, 2009.
- Marlais H. In recital: duets. Vol. 1. Book 3. – California, 2023.

Методическая литература

- Акимов Ю.* Чтение нот с листа / Баян и баянисты: сб. ст. – Вып. 1. – М.: Советский композитор, 1970.
- Алексеев А.* Методика обучения игре на фортепиано. – 3-е изд. – М.: Музыка, 1978.
- Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г.* Современные музыкально-компьютерные технологии: учеб. пособие. – 2-е изд. – СПб.: Планета музыки, 2021.
- Апатский В.* О совершенствовании методов музыкально-исполнительской подготовки / Исполнительство на духовых инструментах (история и методика): сб. ст. – Киев: Киевская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 1986.
- Баренбойм Л.* Путь к музицированию. – Л.: Советский композитор, 1979.
- Баринова М.* О развитии творческих способностей ученика. – Л.: Гос. муз. изд-во, 1961.
- Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Ч.1. – М.: Музыка, 1972.
- Благой Д.* Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов-исполнителей / Методические записки по вопросам музыкального образования. – Вып. 2. – М.: Музыка, 1979.
- Вопросы исполнительства на духовых инструментах: сб. науч. тр. /отв. ред. К.Н. Никончук. – Л. ЛОЛГК, 1987.
- Выготский Л.С.* Психология искусства. – М.: АСТ, 2019.
- Геварт Ф.О.* Руководство к инструментовке: учеб. Пособие. – СПб.: Планета музыки, 2023.
- Гинзбург Л.* О работе над музыкальным произведением. – М.: Музыка, 2022.
- Диков Б.* О дыхании при игре на духовых инструментах. – М.: Музгиз, 1956.
- Климов П.А.* Инструментовка для струнного оркестра: задачи и решения. – М.: Пробел-2000, 2020.

- Красникова Т.Н.* Фактура в музыке XX века: монография. – М.: Российская академия музыки имени Гнесиных, 2008.
- Лагутин А.* Основы педагогики музыкальной школы: учеб. пособие. – М.: Музыка, 1985.
- Логонова Л.Н.* О слуховой деятельности музыканта-исполнителя теоретические проблемы. – М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 1998.
- Мазель Л.А.* Стрoение музыкальных произведений: учеб. Пособие. – М.: Музыка, 1979.
- Мальтер Л.И.* Таблицы по инструментоведению: инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса. – М.: Музыка, 1964.
- Медушевский В.* О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976.
- Методические указания по организации учебно-воспитательной работы в инструментальных классах детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) / сост. А.Д. Алексеев и др. – М.: Всесоюз. метод. каб. по учеб. заведениям искусств и культуры, 1991.
- Напреев Б.Д.* Основы теории инструментовки: учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – Петрозаводск: Петрозаводская гос. консерватория им. А.К. Глазунова, 2017.
- Пертушин В.И.* Музыкальная психология: учебник и практикум для ВУЗов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2024.
- Пистон У.* Оркестровка / пер. с англ. К.Н. Иванова. – М.: Советский композитор, 1990.
- Попов С.С.* Инструментоведение: учебник. – 5-е изд., испр. – СПб.: Планета музыки, 2023.
- Римский-Корсаков Н.А.* Основы оркестровки. Т. 1. – СПб.: Планета музыки, 2024.
- Савшинский С.И.* Работа пианиста над музыкальным произведением. – СПб.: Планета музыки, 2021.
- Ушенин В.В.* Работа с ансамблем русских народных инструментов: метод. пособие. – М.: Всерос.науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы им. Н.К. Крупской, 1986.
- Цыпин Г.М.* Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учеб. пособие М.: Академия, 2003.
- Цыпин Г.М.* Развитие учащегося-музыканта в процессе обучения игре на фортепиано. – М.: МГПИ, 1975.

Чулаки М.И. Инструментовка / Музыкальная энциклопедия // гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т.2. – М.: Советская энциклопедия: Советский композитор, 1974.

Шульпяков О.Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – Л.: Музыка, 1973.

Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. – М.: Музгиз, 1959.

Kreitner K., Térey-Smith M., Westrup J., Holoman D.K., Hopkins G.W., Griffiths P., Conrad J.A. Instrumentation and Orchestration [Электронный ресурс]. – Oxford: Oxford University Press, 2022. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.20404>.

Дата обращения: 09.01.2024.