

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Колледж

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

«Ансамблевое исполнительство»

МДК 01.02 ППССЗ

по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

инструменты народного оркестра

Составители:

В.А. Аверин

И.А. Гербер

С.Ф. Найко

В.А. Аникин

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Ансамблевое исполнительство» разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Приступая к изучению учебной дисциплины «Ансамблевое исполнительство», специалисты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО «СГИИ имени Д. Хворостовского», получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно осваивать концертную программу, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполнение работы преподавателю.

2. Формы самостоятельной работы

Одной из основных форм обучения, имеющей большое значение в процессе воспитания и образования, является самостоятельная работа, которая связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта.

Цели самостоятельной работы студентов – закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений, навыков; приобретение дополнительных знаний и новой информации.

Нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы заключается не только в опасности отдельных технологических ошибок, но и в формировании неправильных привычек и вредных навыков.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Следует отметить, что степень сознательности, осмысленности в домашней работе находится в непосредственной связи с целенаправленностью занятий в классе. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных задач.

Обязательными условиями организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, их регулярность, при которой не только прочнее усваивается материал, но и легче воспитывается профессиональная уверенность музыканта. Принцип постепенного усложнения и увеличения объема домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объема самостоятельных заданий способствует продуктивности профессионального становления.

Для сохранения энергии и творческого тонуса музыканта следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над техническим и художественным материалом.

Сама специфика курса «Ансамбль», являющегося важной составляющей в комплексе исполнительских дисциплин подразумевает то, что большой объём работы студентов ложится именно на самостоятельные формы изучения специфики ансамблевой игры. Совершенствование навыков игры в ансамбле подразумевает воспитание художественного вкуса, более глубокое понимание стиля исполняемых произведений, развитие чувства ритма.

В отличие от исполнителя-солиста участники любого ансамбля должны воспитывать в себе единство взглядов на весь комплекс проблем музыкально-исполнительской интерпретации. Ансамбль – коллектив единомышленников, опирающихся на общую художественную и эстетическую платформу.

Основная цель этой формы работы студентов заключается не только в самостоятельном закреплении и осмыслении им технических элементов, отрабатываемых на занятиях, но и в интенсивном поиске художественной образности исполняемого произведения.

Специфика *функционального значения* самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт право педагогу:

- судить о степени освоения студентами учебного материала,
- следить за ростом их общего музыкального развития,
- оценить уровень заинтересованности студентов, их психологическую мотивацию,
- понять природу музыкальных способностей студентов,
- точнее использовать их индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Иными словами, предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет применить *индивидуальный подход* к каждому студенту в составе того или иного ансамбля, учитывающий его психологические особенности и художественные предпочтения.

Процесс организации самостоятельной работы студента в рамках данного курса можно условно поделить на два этапа:

- развитие навыков игры в ансамбле, работа над техникой исполнения, закрепление навыков чтения нот с листа, свободная ориентация в нотном тексте, воспитание сознательной творческой дисциплины
- работа над художественной целостностью образного содержания исполняемого произведения

При этом следует помнить, что *оба этапа*, использующие различные методические установки, *должны взаимодополнять друг друга*. С одной стороны, освоение технического мастерства даёт перспективу профессионального роста будущих специалистов и освоения вершин исполнительского мастерства. С другой стороны, образно-эмоциональное осмысление исполняемого произведения позволит преобразить самостоятельную работу студентов в подлинное художественное явление, что в конечно счёте и является целью обучающего процесса.

Немаловажное значение здесь приобретают формы работы, которые нацелены на самостоятельное изучение художественного материала. В качестве таких форм выступают:

- анализ аудио- и видеоматериалов, рекомендованных педагогом,
- работа с нотной и методической литературой,
- структурный анализ произведения,

Внеаудиторная работа поможет студентам не только совершенствовать навыки совместной игры через слуховую и визуальную аналитическую работу, но и значительно расширит музыкальный кругозор будущих специалистов. Особое значение в рамках работы над художественной образностью исполняемого произведения приобретают такие формы работы, которые заключают в себе задания, способствующие развитию фантазии и творческой инициативы студентов.

3. Методические рекомендации по подготовке ансамбля к концертным выступлениям

Ансамблевое исполнительство на русских народных инструментах уходит корнями в глубину веков. Первые профессиональные опыты были связаны с деятельностью скоморохов, с "Потешной палатой", а затем и с именем замечательного музыканта Василия Васильевича Андреева. Созданный им вначале ансамбль, а затем Великорусских оркестр дал толчок интенсивному развитию исполнительства на русских народных инструментах, инерция которого неуклонно развивается.

Современные тенденции исполнительства на русских народных инструментах связаны с интенсивным развитием ансамблевого музицирования, с функционированием разнообразных видов ансамблей в филармонии и дворцах культуры, в различных учебных заведениях. При подготовке специалистов средних специальных учебных заведений - все более целеустремленной становится работа в классе ансамбля.

Класс ансамбля наряду с другими специальными дисциплинами, формирует навыки совместной игры, способствует всестороннему совершенствованию исполнительского мастерства обучающихся, стимулирует их художественный и технический рост.

В классе ансамбля, как и в классе специального инструмента, развивается и совершенствуется художественный вкус, углубляется понимание содержания и формы исполняемых произведений, расширяется репертуар музыканта-исполнителя. Необходимость слышания всей многоголосной фактуры стимулирует развитие слуха, что не может не сказаться в целом на качестве подготовки молодых специалистов. На занятиях в классе ансамбля учащиеся знакомятся с музыкальными образцами мировой классики и произведениями современных композиторов.

Игра в ансамбле является необходимым этапом в воспитании чувства артистического самообладания. Чрезвычайно важен так же психологический фактор.

Класс ансамбля призван подготовить учащихся к практической деятельности в качестве артистов оркестров народных инструментов и различного рода ансамблей.

Для достижения совершенного ансамблевого исполнения при работе с инструменталистом необходимо выработать у учащихся умение:

- осознавать общий исполнительский план; слышать свою партию и одновременно партии партнеров по ансамблю;
- использовать при игре в ансамбле знания, полученные в теоретических курсах;
- соразмерять звучность своей партии в соответствии с особенностями данного инструмента;
- добиваться тщательной нюансировки и отделки деталей исполняемого произведения.

При выборе репертуара для ансамблей, а также при составлении индивидуальных планов, педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественными и техническими навыками ансамблевого исполнения.

При работе над сложными в ансамблевом отношении фрагментами музыкальных произведений полезно учить их, соединяя инструментальные голоса в различных сочетаниях. Для лучшей организации работы рекомендуется согласовывать подбор изучаемых в классе ансамбля произведений с репертуаром в классе по специальности.

Индивидуальные планы учащихся следует составлять с учетом наиболее полного представления в них произведений различных стилей. При этом, наряду с тщательным изучением отдельных произведений, необходимо особое внимание уделять развитию навыков чтения с листа, быстрой ориентации в музыкальном материале и умению самостоятельно работать. В процессе чтения с листа учащийся должен стремиться исполнить произведение в темпе, близком к указанному в тексте, выполнить другие авторские указания, по возможности адекватно передавая характер произведения в целом. Обучение чтению с листа следует осуществлять на музыкальном материале, более легком по изложению, чем литература, изучаемая студентом в классе по специальности.

Репертуарный список включает: оригинальные произведения и широко распространенные в педагогической и концертной практике переложения различных произведений как для однородных составов ансамблей русских народных инструментов (ансамбли домр, ансамбли баянов, ансамбли балалаек), так и для смешанных составов, где все названные инструменты участвуют в ансамбле в различных сочетаниях (кроме перечисленных инструментов в ансамбле могут быть использованы и другие инструменты, например, гитара, духовые и ударные инструменты, гусли и т. д.)

Проблема подготовки студентов-музыкантов к концертно-сценической деятельности принадлежит к числу ключевых вопросов музыкальной педагогики, от решения которых зависит успех профессиональной деятельности молодых музыкантов. Она теснейшим образом связана с эффективностью всей профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. В связи с этим, профессиональное музыкальное образование включает в себя совершенствования не только общемузыкальных, художественно-эстетических, но и исполнительских качеств. Эта форма музыкальной деятельности максимально развивает творческую самостоятельность студентов-музыкантов, актуализирует прошлый эстетический опыт, устанавливает нужные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности студента. Поэтому важно целенаправленно формировать у студентов потребность в концертных выступлениях при максимальной активизации собственного творческого потенциала.

Публичные выступления являются огромным стрессом для музыкантов и требуют определённой психологической подготовки. Психологическую подготовку к исполнению на эстраде нужно рассматривать как неотъемлемую составную часть профессионального обучения. При этом должно быть обеспечено единство профессиональной и психологической подготовки к концертным выступлениям. Воспитание артистических способностей, в том числе эмоционально-регулятивных (способности владеть собой в момент выступления) должно стать одной из приоритетных задач в формировании готовности студентов-музыкантов к исполнительской деятельности. В этом плане следует предусмотреть как методы устранения (преодоления) неблагоприятных форм предконцертного состояния (неуверенности, растерянности, страха, паники, апатии и т.д.), так и методы формирования стрессоустойчивости молодых музыкантов (умения справляться с волнением и преодолевать психофизическое напряжение, способности контролировать и регулировать концертное состояние и поведение на эстраде). Необходимо учитывать закономерности концертно-сценической деятельности не только в ходе непосредственной подготовки к концерту, но и во время всей предварительной работы над концертной программой. В основе исполнительской деятельности должно лежать решение нескольких задач:

- художественных (проникновение в авторский замысел, передача глубины содержания исполняемого произведения);
- психологических (умение погружаться в эмоционально-образный строй произведения, самоотдача: умение владеть собой, преодоление эстрадного волнения, нахождение оптимального сценического состояния, самоконтроль и способность корректировать свои действия в процессе исполнения).

- организационных (планирование процесса работы над произведением, выбор методов и средств работы);

Готовность к концертной деятельности следует формировать как систему взаимосвязанных компонентов: интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических, волевых в их соотношении с внешними условиями и задачами предстоящего концертного выступления. В этом плане особое внимание следует обратить на формирование положительного отношения к музыкально-исполнительской деятельности как одному из главных смыслов жизни; потребности будущего музыканта в реализации себя как концертного исполнителя, способности к самоотдаче. Здесь неоценимую помощь может оказать личный пример преподавателя, его активное участие в концертной жизни; совместно со студентами подготовленные и реализованные концертные выступления по типу «педагог-ученик».

Показатели готовности к исполнению музыкального произведения в условиях публичного выступления: заметное улучшение владения текстом, возникновение представления о целостности произведения, устойчивое восприятие формы, достижение качественного уровня игры, стабилизация исполнительского навыка, появление импровизационной свободы в игре, наличие таких технических и психологических моментов, как резерв прочности, резерв силы, резерв выносливости, резерв беглости, возникновение внутренней удовлетворённости результатами работы, желание исполнить подготовленное сочинение на сцене.

В процессе подготовки студентов к концертному исполнению программа должна быть не только подготовлена, но и обыграна в разных аудиториях и концертных площадках. Местом для обыгрывания программы могут служить аудитории ДМШ и музыкальных училищ и других образовательных учреждений.

Следует особо выделить роль коллективных занятий, воссоздающих обстановку публичного выступления. Коллективные прослушивания, когда все студенты класса выступают с подготовленными программами, формируют способность музыканта корректировать своё исполнение с учётом различных психологических факторов (способность отключаться от всего, что мешает, предельно концентрировать внимание и волю на творческом процессе, умение распределять свои силы, быть своеобразным «сценаристом и режиссером» концертного действия). Коллективные прослушивания могут проводиться в различных формах, в которых студенты выступают в качестве исполнителей, слушателей, критиков. Это своего рода тренинговые формы обучения (формы интерактивного обучения), целью которых является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения. Кроме того, на коллективном уроке воссоздаётся модель педагогического коллектива, где происходит обсуждение и сравнительный анализ исполненных произведений, в результате чего вырабатываются определённые ценностные критерии, оттачивается культура высказывания и этика поведения.

Методы овладения оптимальным концертным состоянием: аутогенное погружение, вживание в образ успешно действующего исполнителя, идеомоторный метод, специально адаптированный для музыканта-исполнителя. Сюда же относится и воспитание интеллектуально-творческих качеств (потребность в публичном выступлении, увлечённость творческим процессом, необходимая сосредоточенность), а также умения учитывать объективно существующие факторы: качество инструмента, состав и поведение публики, акустика зала, закулисная обстановка и т.д.

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.

- **Методические рекомендации преподавателям:**

Данные методические материалы и рекомендации указывают на средства и методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых наиболее эффективно для освоения тех или иных разделов и тем рабочей программы.

Для реализации данной дисциплины традиционно используются: нотные тексты, научная и научно-практическая литература, соответствующая программе дисциплины, хрестоматии.

Следует отметить, что кроме данных академических средств формирование исполнителя непосредственно определяет широкий круг внеаудиторного чтения, общий уровень его эрудиции, широкая профессиональная информированность. Тем не менее, применение ниже описанных средств обучения составляет методическую основу дисциплины и служит залогом формирования профессиональных навыков студентов, развития их творческих способностей и подготовки обучающихся к исполнительской и преподавательской деятельности.

Необходимо проводить параллели (*соотношения*) между данной дисциплиной и широким кругом искусствоведческих и исполнительских дисциплин.

При ознакомлении с дисциплиной полезно *сочетание различных методов обучения*: непосредственный показ педагогом того или иного музыкального фрагмента, прослушивание (просмотр) записей музыки (фортепианной и оркестровой в том числе), посещение концертов, музеев.

Ансамблевое исполнительство предполагает равную ответственность каждого участника за результат их общего труда. Большую роль в этом играет рациональная организация занятий, дисциплина, систематическое совершенствование содержания и методов преподавания, повышение уровня обучения и творческой направленности учебного процесса.

Основой успешной работы класса ансамбля является определение его состава и распределение партий между участниками. При этом следует учитывать степень психологической совместимости участников ансамбля. Именно этот фактор способствует созданию благоприятного морального и творческого климата в коллективе, его профессиональному росту, определяет жизнеспособность ансамбля.

Подбор репертуара является одним из решающих условий в стимулировании художественного и технического роста ансамблевых исполнителей. Педагог должен использовать все богатство композиторских стилей, включать в учебный репертуар произведения отечественной и зарубежной классики. Последовательность изучения сочинений определяется художественным и техническим уровнем участников ансамбля и перспективами их роста.

Репертуарный список программы должен включать произведения различные по стилю, характеру и форме: обработки народных песен и танцев, оригинальные сочинения, произведения современных композиторов России и зарубежья, переложения русской и зарубежной классики.

Учебный и концертный материал необходимо дифференцировать по количественному (дуэты, трио, квартеты и т.д.) и инструментальному (однородные, смешанные) составам.

Основные формы реализации дисциплины, составляющие ее методическую базу, включают в себя:

- *Аудиторные (практические) занятия*: подготовка и проведение занятий с учетом индивидуальных возможностей студентов и их творческих интересов; проведение групповых занятий с обсуждением самостоятельно подготовленных произведений; проведение групповых занятий тренингового характера, целью которых является обуче-

ние студентов на основе непосредственного показа преподавателем; проведение обсуждений просмотренного (прослушанного) иллюстративного материала

- *Внеаудиторная (самостоятельная) работа*: организация планомерной и регулярной самостоятельной работы студентов; руководство самостоятельной работой студентов, включая выбор программы, консультации, текущий контроль.

- **Виды и формы самостоятельной работы**

Процесс организации самостоятельной работы студента в рамках данного курса можно условно поделить на два этапа:

- развитие навыков игры в ансамбле, работа над техникой исполнения, закрепление навыков чтения нот с листа, свободная ориентация в нотном тексте, воспитание сознательной творческой дисциплины
- работа над художественной целостностью образного содержания исполняемого произведения

При этом следует помнить, что *оба этапа*, использующие различные методические установки, *должны взаимодополнять друг друга*. С одной стороны, освоение технической базы даёт перспективу профессионального роста будущих специалистов и освоения вершин исполнительского мастерства. С другой стороны, образно-эмоциональное осмысление исполняемого произведения позволит преобразить ремесленную работу студентов в подлинное художественное явление, что в конечно счёте и является целью обучающего процесса.

Огромную роль играет непосредственное общение студентов с личностью педагога, в процессе которого и происходит не только передача методических и исполнительских навыков и умений, но и восприятие студентами духовного мировоззрения педагога, что формирует нравственно-этическую основу будущих специалистов. Немаловажное значение здесь приобретают формы работы, которые нацелены на самостоятельное изучение художественного материала. В качестве таких форм выступают:

- анализ аудио- и видеоматериалов, рекомендованных педагогом,
- работа с соответствующей литературой,
- устный и/или письменный анализ произведения,

Самостоятельная работа поможет студентам не только совершенствовать навыки совместной игры через слуховую и визуальную аналитическую работу, но и значительно расширит музыкальный кругозор будущих специалистов. Особое значение в рамках работы над художественной образностью исполняемого произведения приобретают такие формы работы, которые заключают в себе задания, способствующие развитию фантазии и творческой инициативы студентов.

Подытоживая вышеизложенные методические рекомендации по организации самостоятельной работы, следует обратить внимание на чрезвычайно важный внутренний аспект. Выполняя поставленные педагогом задачи, обсуждая особенности тех или иных заданий и оценивая с ним результаты проделанной работы, студенты постепенно *воспитывают* в себе *самоконтроль* при выполнении самостоятельной работы. В конечном счёте, итогом данной формы учебно-образовательного процесса становится не только осознание студентами ответственности, добросовестности, заинтересованности в совершенствовании собственного исполнительского мастерства, но и постижение многих методических приёмов обучающего процесса. Таким образом, студенты неизбежно приобретают ценнейший опыт самостоятельной работы, который может помочь им как в достижении собственных творческих высот, так и в их возможной педагогической деятельности.