МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

к рабочей программе дисциплины

«Инструментальный ансамбль»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады профиль «Инструменты эстрадного оркестра»

(очная форма обучения)

Ростов-на-Дону 2021г.

**I. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
1. Задания для проверки знаний, умений и владений учащихся. Для проведения текущего контроля предусмотрен следующий перечень вопросов для проверки остаточных знаний:**

Вопросы к зачету в 3 семестре
1. Общие принципы организации ансамбля
2. Специфика ансамблевого исполнительства и характерные особенности мышления участника ансамбля
3. Особенности работы над музыкальным произведением в ансамбле
4. Синхронность и звуковая перспектива
5. Динамика и тембр
6. Темп и агогика. Метр и ритм как основа сохранения темпа
7. Фразировка, артикуляция, штрихи
8. Чтение с листа
Практическое задание:
Исполнение произведений в составе ансамбля

Вопросы к зачету с оценкой 4 семестре1. Ансамбль как творческая лаборатория приобретения профессиональных исполнительских умений и навыков.
2. Музыкально-художественные задачи в работе с ансамблем.
3. Подбор участников ансамбля по принципу добровольности и обязательности; учет профессиональных и индивидуальных особенностей участников коллектива.
4. Разнообразие форм совместного исполнительства.
5. Современные эстрадно-джазовые ансамбли.

6. Исполнительские возможности ансамблей различных составов.
7. Виды и составы ансамблей. Количественный состав ансамблей и их специфика (дуэты, трио, квартеты, квинтеты).
8. Однородные и смешанные ансамбли: специфика работы и репертуара. Практическое задание:
Исполнение произведений в составе ансамбля

Вопросы к экзамену в 5 семестре1. Отличия камерно-ансамблевого исполнительства от сольного и его особенности.
2. Соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве.
3. Переменность функций участников ансамбля.
4. Единство исполнительских намерений как характерная особенность исполнительства в ансамбле.
5. Ансамбль как форма творчества, формирующая характер, волю, общие интересы его участников. Творческое переживание и сопереживание. Самокритичность, взаимопонимание, согласие, самосовершенствование как основа успешной творческой деятельности камерного ансамбля.

6. Совместимость психологических характеристик. Этика профессионального поведения ансамблиста. Практическое задание:
Исполнение произведений в составе ансамбля

Вопросы к экзамену в 6 семестре1. Оригинальные партитуры, созданные для ансамблей, и особенности работы над ними: текстологические уточнения, рассмотрение разночтений в идентичных текстах различных партий и их определение.
2. Переложения для камерных ансамблей и особенности работы над ними: изучение музыкального содержания оригинальной партитуры и создание переложения для существующего состава, определение задач интерпретации, распределение функций каждого участника.
3. Этапы работы над музыкальным произведением на начальном этапе: визуальное изучение музыкального материала; анализ нотного текста с позиции целостного постижения художественного образа; чтение нот с листа в процессе эскизного воспроизведения текста произведения. Практическое задание:
Исполнение произведений в составе ансамбля

Вопросы к экзамену в 7 семестре1. Синхронность исполнения произведения как единое понимание темпа, метра и ритма всеми исполнителями.
2. Формирование ритмической слаженности как основа синхронности звучания произведения в ансамбле. Воспитание ритмической дисциплины. Зависимость звуковой перспективы произведения от синхронности звучания партий.
3. Анализ музыкального произведения по горизонтали (мелодия), по вертикали (гармония). Создание горизонтальной и вертикальной звуковой перспективы. Многоплановость звучания партитуры по горизонтали и по вертикали.
4. Соотношение ритмической синхронности звучания со звуковой перспективой произведения.
Практическое задание:
Исполнение произведений в составе ансамбля

Вопросы к экзамену в 8 семестре1. Динамика как одно из важнейших средств музыкальной выразительности. Обусловленность общего громкостного уровня звучания ансамбля динамическими возможностями инструментов, входящих в его состав.
2. Динамическая функциональность исполняемых голосов (мелодия, подголосок, гармоническое сопровождение, контрапункт, бас). Динамический баланс в ансамбле. Условность единого нюанса для всех инструментов ансамбля: неоднозначность forte в партии фортепиано, ударных инструментов и в партии духовых инструментов, piano в мелодическом голосе и в аккомпанементе.
3. Тембровая палитра эстрадно-джазовых ансамблей. Тембры духовых инструментов. Изменение тембра ансамбля с помощью регистров.
4. Понятие тембрового регистра, его суть в колористическом рисунке художественного образа. Тембровый баланс.
5. Возможности сочетания и разъединения тембров.
6. Темп и агогика. Темп как средство для достижения выразительности художественного образа.
7. Единство темпа как основа понимания характера музыки. Значение темпа в сохранении единства исполнения штрихов.
8. Функция агогических отклонений. Гибкость, переменчивость и разнообразие агогики.
9. Темп и агогика как основа неповторимости живого ансамблевого звучания.
Практическое задание:

Исполнение произведений в составе ансамбля

II. Краткое содержание занятий.

Общие принципы организации ансамбля. Ансамбль как творческая лаборатория приобретения профессиональных исполнительских умений и навыков. Музыкально-художественные задачи в работе с ансамблем. Подбор участников ансамбля по принципу добровольности и обязательности; учет профессиональных и индивидуальных особенностей участников коллектива. Разнообразие форм совместного исполнительства. Исполнительские возможности ансамблей различных составов. Виды и составы ансамблей. Количественный состав ансамблей и их специфика (дуэты, трио, квартеты, квинтеты).

Коррекция индивидуальных особенностей инструментализма каждого участника ансамбля. Поиск общей исполнительской манеры, соотношение общих целей и личной инициативы каждого участника. Анализ приемов звукоизвлечения, штрихов, агогики, артикуляции, метроритма, фразировки. Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания.

Специфика ансамблевого исполнительства и характерные особенности мышления участника ансамбля. Отличия камерно-ансамблевого исполнительства от сольного и его особенности. Соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве. Переменность функций участников ансамбля. Единство исполнительских намерений как характерная особенность исполнительства в ансамбле. Ансамбль как форма творчества, формирующая характер, волю, общие интересы его участников. Творческое переживание и сопереживание. Самокритичность, взаимопонимание, согласие, самосовершенствование как основа успешной творческой деятельности камерного ансамбля. Совместимость психологических характеристик. Этика профессионального поведения ансамблиста.

Взаимопонимание и взаимодействие партнеров в ансамбле. Умение закончить и продолжить свой голос. Работа над соподчиненностью голосов, подголосков, нюансов. Определение характера мелодии, ее динамического диапазона, кульминационных точек, цезур. Определение жанровой основы, ладовых особенностей, принципов развития формы, типов фактуры. Выявление смысловых и кульминационных акцентов мелодии, особенностей фразировки и характерных черт интонационного развития мелодии. Коррекция индивидуальных особенностей инструментализма каждого участника ансамбля. Особенности работы над музыкальным произведением в ансамбле. Оригинальные партитуры, созданные для ансамблей, и особенности работы над ними: текстологические уточнения, рассмотрение разночтений в идентичных текстах различных партий и их определение. Переложения для камерных ансамблей и особенности работы над ними: изучение музыкального содержания оригинальной партитуры и создание переложения для существующего состава, определение задач интерпретации, распределение функций каждого участника. Этапы работы над музыкальным произведением на начальном этапе: визуальное изучение музыкального материала; анализ нотного текста с позиции целостного постижения художественного образа; чтение нот с листа

Определение характера мелодии, ее динамического диапазона, кульминационных точек, цезур. Определение жанровой основы, ладовых особенностей, принципов развития формы, типов фактуры. Выявление смысловых и кульминационных акцентов мелодии, особенностей фразировки и характерных черт интонационного развития мелодии. Разбор и техническое освоение партии. Прочтение партии партнера, умение ориентироваться в ней на слух. Работа над качеством метро-ритмической стороны ансамблевого исполнения. Работа над достижением полного артикуляционного, метроритмического, эмоционального ансамбля. Воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях концертного выступления.

Синхронность и звуковая перспектива. Синхронность исполнения произведения как единое понимание темпа, метра и ритма всеми исполнителями. Формирование ритмической слаженности как основа синхронности звучания произведения в ансамбле. Воспитание ритмической дисциплины. Зависимость звуковой перспективы произведения от синхронности звучания партий. Анализ музыкального произведения по горизонтали (мелодия), по вертикали (гармония). Создание горизонтальной и вертикальной звуковой перспективы. Многоплановость звучания партитуры по горизонтали и по вертикали. Соотношение ритмической синхронности звучания со звуковой перспективой произведения.

Динамика и тембр. Динамика как одно из важнейших средств музыкальной выразительности. Обусловленность общего громкостного уровня звучания ансамбля динамическими возможностями инструментов, входящих в его состав. Динамическая функциональность исполняемых голосов (мелодия, подголосок, гармоническое сопровождение, контрапункт, бас). Динамический баланс в ансамбле. Выработка умений слушать каждую партию, вычленять роль каждой партии, совместно с другими партнёрами ансамбля решать общие творческие задачи. Работа над качеством метроритмической стороны

ансамблевого исполнения. Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением.

Темп и агогика. Метр и ритм как основа сохранения темпа. Темп и агогика. Темп как средство для достижения выразительности художественного образа. Единство темпа как основа понимания характера музыки. Значение темпа в сохранении единства исполнения штрихов. Функция агогических отклонений. Гибкость, переменчивость и разнообразие агогики. Темп и агогика как основа неповторимости живого ансамблевого звучания.

Разбор и техническое освоение партии. Прочтение партии партнера, умение ориентироваться в ней на слух. Работа над качеством метроритмической стороны ансамблевого исполнения. Воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях концертного выступления.

Фразировка, артикуляция, штрихи. Фразировка в процессе исполнения произведения в ансамбле. Влияние фразировки на структуру построения мелодии, изменение динамики, исполнительскую форму произведения. Смысл фразировки в определении кульминаций. Основные виды фразировки. Артикуляция как один из основных элементов выразительности ансамблевой фактуры. Штрихи в эстрадно-джазовом ансамбле и их выразительные возможности. Значение штрихового контраста и штрихового единства в партиях разных инструментов. Прочтение штрихов с учетом стилистических особенностей произведения. Способы достижения подобия штрихов различных инструментов: единство фразировки, идентификация туше, имитация звучания при разных туше.

Чтение с листа в ансамбле. Ознакомление с выбранным репертуаром. Анализ текста произведения, изучение авторских ремарок, штрихов и т. д. Изучение текста произведения на инструменте. Воспитание ансамблевой внимательности участников ансамбля. Работа над развитием скорости чтения с листа. Развитие внутреннего слуха.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ.

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. Дисциплина «Инструментальный ансамбль» предполагает регулярную самостоятельную работу.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: – в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.; – без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материала, изученного в ходе

аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно- исследовательскую и творческую работу обучающегося.

Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- формирование приверженности к будущей профессии; - систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности; - формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные, справочные, информационные и др.);

развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); - формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; - развитие исследовательского и творческого мышления. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 15 индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: знать: – систему форм и методов обучения в вузе; - основы научной организации труда; - методики самостоятельной работы; - критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; - уметь проводить поиск в различных поисковых системах; - использовать различные виды изданий; - применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины; иметь следующие навыки и опыт деятельности: - планирование самостоятельной работы; - соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы; - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины

Академическая лекция - традиционно вузовская учебная лекция. Для нее характерны высокий научный уровень, теоретические абстракции, имеющие большое практическое значение. Стиль такой лекции - четкий план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие выводы.

Популярная (публичная) лекция представляет изложение научных истин для аудитории, которая не подготовлена к их восприятию. Ученый-педагог обязан

быть популяризатором, уметь просто и ясно излагать научную проблему. Обычно такие лекции читаются вне стен вуза.

Лекция общего курса (учебная лекция по программе курса) - это обычная и самая распространенная лекция в вузе. Содержанием общих курсов является последовательное и системное изложение данной науки, ознакомление слушателей с ее основными категориями, принципами и закономерностями.

Вводная лекция намечает основные проблемы курса в целом или его раздела. В нее включаются «ключевые» вопросы, понимание которых позволяет лучше усвоить материал последующих тем или самостоятельно разобраться в нем.

Обзорная лекция читается обычно перед экзаменами - государственными или курсовыми. Они излагают лишь отдельные, наиболее крупные вопросы программы. Обзорные лекции часто читают на вечерних и заочных отделениях вузов, представляя конспективный обзор полного учебного курса лекций.

Комплексная лекция читается в специальных курсах или на факультетах повышения квалификации преподавателей. Она представляет собой конгломерат данных из нескольких наук при сохранении ведущего значения одной из них. Такое комплексное рассмотрение темы помогает студентам оценить проблему. Особенностью таких лекций является их высокий научный уровень.

Семинар от лат. «seminarium» - это одна из форм учебно-практических занятий, которая предполагает обсуждение научных тем и заданий, которые были выполнены студентами по результатам научных исследований, заданных преподавателем. При такой форме коммуникации преподаватель – координатор процесса, а не участник. Тема семинара и источники объявляются заранее, так как подготовка к нему является обязательной. Цель обсуждений на семинарах - это формирование навыков профессиональной полемики и закрепление пройденного материала. Семинары, как форма обучения возникли еще в древнегреческих школах, где выступления учащихся сопровождались диспутами, комментариями и выводы подводились преподавателем.
Виды семинаров: Учебные семинары (направленные на углубление и закрепление знаний студентов); вебинары, веб-конференции, семинары онлайн (общение, проходящее в режиме онлайн, с помощью современных технических средств и программ), Бизнес-семинары.

При подготовке к семинару необходимо провести работу с информативными источниками.

Самостоятельная работа обучающихся способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской работы и ориентирует на умение применять полученные теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске магистранта к зачету/экзамену.