Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов

ПРИНЯТО

на заседании кафедры

«05» июня 2024 г. (протокол №13)

_______________ В.А. Метлушко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины (модуля)

Б1.В.06 Разнотембровый ансамбль

Направление подготовки 53.03.02 – Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки – Оркестровые духовые и ударные инструменты Квалификация выпускника – Артист оркестра, ансамбля, преподаватель, руководитель творческого коллектива

Форма обучения – очная

Краснодар

2024

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины раздела "Базовая часть" обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки 53.03.02 *-* Музыкально-инструментальное искусство в 5-8 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 -Музыкально-инструментальное искусство, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 года № 730 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств России, профессор, ректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова профессор кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов	В. И. Ворона С.Н. Жмурин

Составитель:

кандидат искусствоведения,

заведующий кафедрой оркестровых струнных,

духовых и ударных инструментов В. А. Метлушко

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «05» июня 2024г., протокол № 13.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-методического совета КГИК «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	5
4. Структура и содержание и дисциплины	6
4.1. Структура дисциплины:	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6.1. Контроль освоения дисциплины 6.2. Фонд оценочных средств 6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	8 8 8 9
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания	10
7.4. Интернет-ресурсы	11
7.5. Программное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	11

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗНОТЕМБРОВЫЙ АНСАМБЛЬ»

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ.

Дисциплина «Разнотембровый ансамбль» предназначена для формирования умений и готовности к концертным исполнениям музыкальных произведений в разнообразных ансамблевых составах, осуществляя коммуникативные навыки; применение на практике своих знаний и умений в качестве в педагогической деятельности.

Задачами дисциплины являются: совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения ансамблевых произведений и концертного исполнительства; воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; совершенствование навыков чтения с листа, результативной самостоятельной работы над произведением; воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом; обучение техническому мастерству игры на музыкальном инструменте; подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области ансамблевого исполнительства и музыкальной педагогики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

«Разнотембровый ансамбль» относится к базовой части дисциплин по выбору. Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

В ходе освоения дисциплины «Разнотембровый ансамбль» студенты опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров. Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется освоение данной дисциплины: «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «История исполнительского искусства», «История музыки», «Гармония», «Музыкальная форма», «Чтение с листа», «Методика обучения игре на инструменте». Обучающийся получает определенный опыт интерпретации произведений, на практике овладевает историческими музыкальными стилями. Освоение данной дисциплины необходимо для освоения ОПОП, защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
знать	уметь	владеть
Способен руководить творческим коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-2)	Основной ансамблевый репертуар записанный традиционными видами нотации, ансамблевый репертуар записанный традиционными видами нотации, композиторские стили, - обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, все традиционные виды нотации, основной ансамблевый репертуар, значимый ансамблевый репертуар, ансамблевый репертуар различных композиторских школ	Организовать работу ансамбля при изучении основного репертуара записанного традиционными видами нотации, организовать работу ансамбля, пользоваться терминологией ориентироваться в традиционных видах нотации, использовать в ансамбле различные приемы исполнительской техники при изучении произведений различных жанров, стилей, эпох записанных традиционными видами нотаций, организовать работу ансамбля, организовать работу ансамбля, пользоваться терминологией, готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров ансамблевого репертуара	Восприятием музыкальных произведений, анализом музыкальных произведений, записью традиционными видами нотации, навыком ансамблевого исполнительства, анализом музыкальных произведений, прочтением традиционных видов нотации, подготовкой к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров включающих в себя все виды традиционной нотации, восприятием музыкальных произведений, анализом музыкальных произведений, навыком ансамблевого исполнительства, анализом музыкальных произведений, знаниями ансамблевого исполнительства, анализом музыкальных произведений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины «Разнотембровый ансамбль»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).

По очной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации зачет
Л	ПЗ	ИЗ	СР	К
1	Подготовка произве-дения эпохи барокко	5	16	16		40		Контрольный урок
2	Подготовка произве-дения эпохи венского классицизма	6	18	18		27	9	Зачёт
3	Подготовка произве-дения композиторов- романтиков	7	16	16		76		Зачёт
5	Подготовка произве-дения XX-ХХI вв.	8	12	12		66	18	экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Обучение в классе Разнотембровый ансамбль ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием исполнительской техники;

- разбор, разучивание, подготовка к публичному исполнению и исполнение программ различных стилей и жанров: циклических произведений (концертов, сонат, сюит), переложений произведений эпохи барокко, классицизма, романтизма и направлений музыки XX века, оригинальных современных произведений, виртуозных пьес, а также музыки кантиленного характера;

- развитие навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями.

По очной форме обучения

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала** **(темы, перечень раскрываемых вопросов):** **лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия,**	**Объем часов /з.е.**	**Форми-руемые компе-тенции** **(по теме)**
1	**2**	**3**	**4**
5 семестр Раздел 1. Работа над музыкальными произведениями			
Тема 1.1. **Работа над произве-дениями эпохи барокко** (Бах, Гендель, Вивальди, Телеман и др.)	Лекции Особенности интонирования в разнотембровом ансамбле	*16*	ПК-2,
Практическое занятия Работа над выразительным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта игры в ансамбле	*16*
Самостоятельная работа Одно произведение, подготовленное самостоятельно	*40*
6 семестр Раздел 2. Работа над музыкальными произведениями			
Тема 1.2. **Работа над произве-дениями эпохи венского классициз-ма (**Гайдн, Моцарт, Бетховен**)**	Лекции Принципы формирования разнотембровых ансамблей в разные эпохи.	*18*	ПК-2,
Практическое занятия : Работа над выразительным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта концертного выступления.	*18*
Самостоятельная работа Одно произведение, подготовленное самостоятельно.	*27/9*
7 семестр			
Раздел 3 Работа над музыкальными произведениями.			
Тема 2.1. **работа над произве-дениями/переложениями композиторов эпохи романтизма (**Шуберт, Брамс и др.)	Лекции Особенности интонирования в разнотембровом ансамбле с точки зрения стиля	*16*	ПК-2,
Практические занятия: Работа над выразительным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта концертного выступления	*16*
Самостоятельная работа Одно произведение, подготовленное самостоятельно	*76*
8 семестр Раздел 4 Работа над музыкальными произведениями			
Тема 2.2. **Работа над произве-дениями компози-торов ХХ-ХХI в.** (Барток, Глазунов, Равель, Андерсон, Щостакович, Шнитке, Пьяццолла и др.)	Лекции История развития разнотембровых ансамблей в Отечественной и зарубежной музыке.	*12*	ПК-2,
Практические занятия: Работа над выразительным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта концертного выступления	*12*
Самостоятельная работа Одно-два произведения, подготовленные самостоятельно	*66/18*
Вид итогового контроля экзамен			
ВСЕГО:		*360*	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: практические занятия и самостоятельная работа студентов по изучению ансамблевой музыки; разбор конкретных работ, их анализ с точки зрения звукового воплощения, выявления слабых и сильных сторон подготовленного музыкального материала и совершенствование их в будущем. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с ведущими музыкантами-исполнителями на духовых и ударных инструментах, прослушивание и участие в мастер-классах ведущих специалистов в области классической музыки, посещение концертов классической музыки, посещение, а также участие в музыкальных конкурсах и фестивалях.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: индивидуальная работа на текущих занятиях, прослушивание.

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме академического концерта, зачета или экзамена, предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. Проходит в форме зачета в 6 и 7 семестре и экзамена в 8 семестре.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)*(не предусмотрено)*

6.2.2.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: индивидуальная работа на текущих занятиях, прослушивание.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

Индивидуальная работа по инструментальному ансамблю предполагает проверку**:**

- штриховой культуры;

- понимания стиля;

-чистоты интонирования.

Прослушивание предполагает проверку**:**

- освоения программы;

- твердого знания текста;

- владения ансамблевой техникой.

Задания для самостоятельной работы:

- освоение музыкального текста;

- работа над техническими сложностями исполнения музыкального произведения;

- работа над ансамблевыми задачами.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

Примерная программа зачетов и экзаменов состоит из одного ансамблевого сочинения крупной формы

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ*(не предусмотрено)*

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Основа отчетности обучающихся в процессе занятий опирается на следующие критерии:

- убедительность интерпретации, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;

- зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;

- виртуозная свобода, разнообразие приемов звукоизвлечения;

- ансамблевая гибкость;

- художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций;

- точность прочтения и исполнения текста.

Процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются на кафедре и доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года.

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин призваны учитывать все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить степень общей готовности студента.

Оценка знаний, умений, навыков студентов в форме зачета с оценкой и экзамена опирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

«Отлично» ставится при соответствии выступления обучающегося названным критериям, ярком эмоциональном исполнении, точной передаче стиля композитора, безупречном техническом воплощении произведения, ансамблевой гибкости.

«Хорошо» ставится при недостаточности творческого мышления, технического совершенства.

«Удовлетворительно» ставится при несоответствии выступления обучающегося названным критериям, при расхождениях с другими участниками ансамбля.

«Неудовлетворительно»ставится при отсутствии во время выступления обучающегося названных критериев, при не сформированности компетенций, указанных в п.3.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Актуальные проблемы преподавания на струнных, духовых и ударных инструментах : сборник научно-методических статей кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов / редкол.: С. Н. Жмурин, Е. Ю. Третьякова, О. Р. Булатова ; КГИК, Консерватория. – Краснодар, 2015. – 71 с.
2. Духовые инструменты. История исполнительского искусства : учебное пособие / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – Москва : Лань ; Краснодар : Планета музыки, 2015. – 288 с
3. История педагогики музыкального исполнительства на духовых инструментах : учебное пособие / К. А. Квашнин. – Москва : Русайнс, 2022. – 244 с.
4. Кларнет и саксофон в России: исполнительство, педагогика, композиторское творчество : учебное пособие / А. В. Майстренко. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. – 381, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
5. Методика обучения игре на духовых инструментах : учебное пособие / В. Н. Гержев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. – 125, [1] с. : ил., нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
6. Методика формирования исполнительского аппарата тромбониста : учебное пособие / Б. А. Пронин. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 92, [2] с.
7. Особенности развития техники игры на деревянных духовых инструментах в условиях современной исполнительской практики : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство / Ю. В. Красильников ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 71 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Семантика музыкального исполнительства на духовых инструментах : монография / К. А. Квашнин. – Москва : Русайнс, 2022. – 192, [1] с.
2. Теоретико-практические аспекты воспитания художественного потенциала у музыкантов оркестровых специальностей [Текст. Ноты. Графики] : монография / К. А. Квашнин. – Москва : Русайнс, 2022. – 189, [1] с.
3. Ударные инструменты в современной музыке : учебное пособие / Толик `Atomic` Смирноff. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 14, [1] с. : нот. + DVD. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

7.3. Периодические издания

Музыкальная жизнь

Музыкальная академия

Культура

Традиционная культура

Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы:

Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru)

РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки

КГИК - более 160 000 записей;

Большой архив музыкальных записей, а также нотного материала

http://classic-online.ru;

Крупный нотный архив http://imslp.org;

Нотный архив http://notes.tarakanov.net;

Интернет-издание, освящающее новости в мире классической музыки http://www.classicalmusicnews.ru;

Новости классической музыки (на английском языке) http://www.playbillarts.com/index.html;

Информационный портал о мире искусства и классической музыки

http://arzamas.academy/materials/808;

Словарь для музыкантов http://www.music-dic.ru;

Журнальный зал magazines.russ.ru;

Библиотека пьес biblioteka.teatr-obraz.ru;

ЭлектроннаябиблиотекаРГБ (http:// elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru);

Электронная библиотека студента (http://studylib.com/humanitarian/);

Периодические издания:

Культура культуры: http://www.cult-cult.ru/;

Музыкальный Клондайк (Газета): http://www.muzklondike.ru/archive/;

Наше наследие: http://www.nasledie-rus.ru/;

Педагогика искусства: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm;

Российский научный журнал: http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html;

Семь искусств: http://7iskusstv.com/all_nomers.php;

Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>.

7.6. Программное обеспечение

Операционная система Astra linux 1.6, комплект офисных программ P7-Офис и Libre office.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

большой концертный зал на 450 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал на 70 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал на 50 мест;

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности программы;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде института.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.