

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
Кафедра духовых и ударных инструментов

Рабочая программа дисциплины

АНСАМБЛЬ

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые
и ударные инструменты»)

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по специальности
53.05.01 Искусство концертного ис-
полнительства (специализация № 4
«Концертные духовые и ударные ин-
струменты (по видам инструментов:
флейта, кларнет, гобой, фагот, труба,
тромбон, валторна, туба, саксофон,
ударные инструменты), исторические
духовые и ударные инструменты»)

Автор-составитель: доцент кафедры духовых и ударных инструментов
К.С. Серков

Рецензент: профессор В.П. Лузин

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Ансамбль» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты»), с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 39 ЗЕТ (1404 часов), аудиторная работа – 260 часов, самостоятельная работа – 1136 часа, контроль – 8 часов, время изучения – 3-А семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – подготовка студентов для деятельности в качестве артистов-исполнителей, выступающих в составе ансамблей духовых инструментов, преподавателей по классу ансамбля в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования.

В *задачи* дисциплины входит практическое освоение и подготовка к концертному исполнению сочинений разных стилей и музыкально-исторических эпох для ансамблей духовых инструментов; изучение различных типов нотации; освоение редакторской работы с нотным текстом; овладение методикой репетиционной работы в ансамбле; навыками концертного ансамблевого исполнительства.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина в кругу других предметов специального цикла является основополагающей в системе профессиональной подготовки будущих квалифицированных артистов ансамбля и преподавателей. Она предполагает формирование базовых навыков ансамблево-инструментального исполнительства, обеспечивающих квалифицированную учебную и творческую работу студентов в рамках многих других специальных курсов. Кроме того, в рамках дисциплины проходит подготовка к осуществлению исполнительской практики, включающей разные ее виды: академические и кафедральные концертные выступления, выездные просветительские концерты и др.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общепрофессиональными, обязательно профессиональными и рекомендуемой профессиональными компетенциями (ОПК, ПКО, ПК):

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
	Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;
	Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
ПКО-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;
	Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций;
	Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
ПКО-3. Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль	Знать: — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации;
	Уметь: — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;
	Владеть: — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля.
ПКО-5. Способен определять	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до

композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;
	Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;
	Владеть: — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.
ПКО–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	Знать: — концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства;
	Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;
	Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.
ПК-1. Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом	Знать: — основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом; — специфику отечественной концертной деятельности в контексте международной музыкально-исполнительской практики;
	Уметь: — организовывать работу творческого коллектива; — управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;
	Владеть: — навыками планирования и практической реализации культурных и продюсерских проектов; — различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят малыми группами в зависимости от состава ансамблей и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы, анализ исполнительских задач, работу над средствами выразительности в ансамбле освоение навыков ансамблевой игры (динамический, темповый, штриховой

баланс и пр.). При этом работа над произведениями проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач.

В процессе вузовского обучения в классе ансамбля следует познакомить студентов с музыкой разных стилей и жанров. При освоении произведений различных эпох, форм и жанров необходимо руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения. Это обуславливает соблюдение хронологической последовательности в изучении музыки разных эпох: от барокко – через классицизм и романтизм – к современности.

В отличие от струнной группы, инструменты, входящие в состав группы духовых и ударных – неоднородны по конструкции, тембру, способам звукоизвлечения. Кроме того, для участников этих групп характерна большая самостоятельность. Поэтому от исполнителей на духовых и ударных инструментах требуется овладение специфическими ансамблевыми навыками. Для духовых это: умение поддерживать чистоту строя и интонирование, создавать звуковой баланс, соблюдать единство атаки звука, дыхания и т.д. Для ударных – ритмическая стабильность наряду с ритмической гибкостью (умение подчинять собственное ощущение ритма общему ритмо-темповому движению), осознанное восприятие ритмической фигурации, понимание ее фактурного назначения в связи с развитием мелодии, гармонии и других компонентов музыкальной ткани.

Техническое разучивание текста не должно занимать много времени на уроке, за исключением случаев, когда педагогу необходимо показать приемы и способы преодоления неординарных трудностей.

Практика показывает, что для студентов не имеющих развитых навыков ансамблевого музицирования целесообразно начинать работу по этой дисциплине с различных дуэтных составов, имея ввиду, что такие сочинения как сонаты Ф. Пуленка для кларнета и фагота, для двух кларнетов, «Бразильская бахиана» Э. Вилла-Лобоса для флейты и фагота, три дуэта Л. Бетховена для кларнета и фагота и т.д. представляют собой достаточно сложный в исполнительском плане материал и вполне пригодны для исполнения на академических вечерах и в открытых концертах.

В целом, знания и навыки, приобретенные в классе камерного ансамбля, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве участника ансамбля или оркестра, педагога.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ)

Изучение и подготовка к концертному исполнению произведений разных стилей, жанров. Развитие и совершенствование всего комплекса

профессиональных навыков молодого музыканта, формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельности мышления.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Формирование навыков ансамблевого исполнительства

Навыки совместного музицирования: координация партий, ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство фразировки, темпа, выполнения штрихов. Возможности и особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в состав камерного ансамбля, зависимость качества звука от их конструктивных особенностей.

Ритмическая дисциплина в ансамблевой игре: темповая и ритмическая координация, синхронность вступлений, правило «ориентира на установившийся темп» при разновременных вступлениях голосов. Принципы формирования динамического равновесия в ансамбле: слуховой контроль и ясное слышание всех партий, понимание динамических возможностей инструментов, осознание роли и значения своей партии в конкретном эпизоде произведения каждым участником ансамбля.

Практическая работа. Упражнения для развития чистого интонирования, развитие навыков исполнения идентичных штрихов, динамических оттенков в условиях конкретной партитуры и инструментовки. Чтение с листа, знакомство с ансамблевым репертуаром.

Самостоятельная работа. Закрепление навыков совместного исполнительства, работа над ритмическим, темповым, агогическим, штриховым, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхронностью вступлений голосов и т.д. Работа над звуком в связи со стилистикой произведения. Чтение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей исполняемых сочинений.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- владеть спецификой ансамблевого исполнительства; методикой ведения репетиционной работы с партнерами, профессиональной терминологией; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;
- ориентироваться в специальной литературе в сфере исполнительского камерно-ансамблевого искусства; пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;
- самостоятельно приобретать и использовать в исполнительской деятельности новые знания и умения в области камерно-инструментального исполнительства.

Раздел 2. Освоение ансамблевых произведений

Основные принципы работы над технической и художественной сторонами исполнения камерно-ансамблевых произведений в связи с особенностями стиля. Анализ фактуры произведений для определения роли и значения исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. Исполнение произведений с точным выполнением авторских штриховых, фразировочных, агогических, темповых и ритмических указаний в соответствии с их характером и стилевой принадлежностью. Работа над качеством ансамблевого звучания. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения, интонацией, голосоведением, полифонией и пр., соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала. Оттачивание исполнительской интерпретации в условиях ансамбля. Чтение ансамблевых произведений с листа. Обсуждение интерпретации исполняемого сочинения известными музыкантами.

Практическая работа. Решение технических (ритмоинтонационных, штриховых, артикуляционных, фактурных, динамических, темповых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над ансамблевыми произведениями разных жанров и стилей. Практическое освоение и доведение до максимально высокого технического и художественного уровня исполнения ансамблевых произведений в процессе работы над сочинениями повышенной сложности разных жанров и стилей, в том числе, в условиях современного музыкального языка. Художественно-убедительное прочтение музыкально-выразительных средств в контексте стиля композитора и в соответствие с драматургией развертывания формы.

Самостоятельная работа. Чтение ансамблевых партий с листа. Разбор и разучивание ансамблевых произведений, работа над координацией партий отдельных инструментов в условиях фактуры различных типов, работа над отдельными средствами выразительности в ансамбле (мелодикой, ритмикой, штрихами, динамикой, агогикой) с целью достижения максимальной слаженности ансамблевой игры. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о произведениях и исполнителях. Продумывание художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- владеть ансамблевым репертуаром, включающим сочинения для различных составов инструментов, разных стилей и жанров (в том числе, на уровне концертного исполнения);
- уметь самостоятельно анализировать художественные и технические особенности ансамблевых музыкальных произведений, осознавать и раскрывать их художественное содержание, создавать собственную интерпретацию ансамблевого музыкального произведения;
- знать основные существующие нотные издания камерной музыки композиторов различных эпох, стилей; репертуар для различных видов

ансамблей.

- приобрести широкую эрудицию в области искусства камерно-ансамблевого исполнительства: знать историю развития камерного жанра, обширный репертуар для различных видов ансамблей;
- владеть опытом ансамблевого исполнительства и навыками ведения репетиционной работы с партнерами;
- уметь свободно читать с листа ансамблевую музыкальную литературу; изучать произведения, предназначенные для исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций;
- быстро адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов.

Раздел 3. Подготовка ансамбля к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волнение: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, их профилактика и преодоление, методы самоконтроля, взаимовыручка и единство коллектива. Формирование умения самооценки и самокоррекции эстрадного состояния, исполнительской воли и сценического самообладания, умения работать в коллективе и адекватно реагировать на неожиданную ситуацию. Воспитание психологического иммунитета к возможным промахам во время выступления; способности адекватно оценивать степень соответствия реального художественного результата ожидаемому, «идеальному». Подготовка на пятом курсе к ГИА по дисциплине.

Практическая работа. Доведение концертной программы до максимальной степени законченности в процессе акустических репетиций ансамбля. Творческое применение технических приемов для раскрытия образного строя сочинения. Разработка репертуарных планов, программ концертов, фестивалей, творческих конкурсов.

Самостоятельная работа. Техническое и художественное оттачивание своей партии перед акустическими репетициями и концертами.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- владеть ансамблевым репертуаром, включающим сочинения для различных составов инструментов, разных стилей и жанров, на уровне концертного исполнения.
- владеть значительным опытом ансамблевого исполнительства;
- быстро адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком художественном уровне исполнять произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов;
- обладать способностью к активному участию в культурной жизни общества, владеть арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности в качестве участника ансамбля.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу
			практические	
<i>2 курс</i>				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	130	10	120
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	228	48	180
3.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению	108	8	100
4.	Контроль	2	–	–
	Итого за год	468	66	400
<i>3 курс</i>				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	28	8	20
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	188	48	140
3.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению	34	10	24
4.	Контроль	2	–	–
	Итого за год	252	66	184
<i>4 курс</i>				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	88	8	80
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	198	48	150
3.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению	72	10	62
4.	Контроль	2	–	–
	Итого за год	360	66	292

5 курс				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	88	2	86
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	128	40	88
3.	Подготовка ансамбля к ГИА	106	20	86
4.	Контроль	2	–	–
	Итого за год	324	62	260
	ИТОГО	1404	260	1136

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты») по дисциплине «Ансамбль» в конце 3, 5, 7 и 9-го семестров проводятся дифференцированные зачеты. В конце 4, 6 и 8-го семестров предусмотрено проведение экзаменов. В конце семестра А - Государственная итоговая аттестация.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Примерный репертуарный список

Трио для деревянных духовых инструментов

Бартош Ф. Трио для гобоя, кларнета и фагота

Бетховен Л. Трио для двух гобоев и английского рожка

Вивальди А. Концерт соль минор для флейты, гобоя и фагота

Гайдн Й. Лондонские трио для двух флейт и фагота (виолончели).

Девинн Ф. Шесть трио для двух кларнетов и фагота

Девьен Ф. Трио для флейты, кларнета и фагота

Кванц И. Три трио для флейт

Кочар М. Дивертисмент для гобоя, кларнета и фагота

Крамарж Ф. Вариации на тему И. Плейеля для двух гобоев и английского рожка

Курибах П. Трио для гобоя, кларнета и фагота

Марош Р. Серенада для гобоя, кларнета и фагота

Моцарт В. Пять дивертисментов для двух кларнетов и фагота

Пауэр И. Дивертисмент для трех кларнетов

Шрёдер Х. Дивертисмент для флейты, английского рожка (кларнета) фагота

Щедрин Р. «Три пастуха»: трио для флейты, гобоя и кларнета

Квартеты для деревянных духовых инструментов; для деревянных инструментов с валторной; квартет саксофонов

Балакирев М. Уж ты зимушка, да ты зима холодная (переложение)

Габичвадзе Р. Дивертисмент для квартета духовых (деревянных) инструментов

Гайдн Й. Дивертисмент до мажор Ноб II: 14 для двух кларнетов и двух валторн

Гайдн М. Дивертисмент ре мажор для флейты, гобоя, валторны и фагота (обработка и редакция Р. Лаушмана)

Гевиксман В. Прелюдия и fuga для четырёх фаготов

Гендель Г. Соната для двух флейт, гобоя, фагота

Глазунов А. Квартет для саксофонов, соч. 109

Гомилшус К. Квартет

Дебюсси К. Арабеска № 2 (переложение)

Левитин Ю. Сюита для квартета духовых (деревянных) инструментов

Леман А. Камерная симфония для квартета деревянных духовых инструментов

Лядов А. Я с комариком плясала (переложение)

Павленко С. Квартет для четырёх саксофонов

Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии, «Юмористическое скерцо» для четырех фаготов

Раков Н. Петрушка (переложение)

Ребиков В. Пастушок играет на свирели (переложение)

Рейха А. Квинтет

Римский-Корсаков Н.А. Восточный танец (переложение), Ноктюрн, Со вьюном я хожу (переложение)

Россини ДЖ. Интродукция и тема с вариациями для флейты, кларнета, валторны и фагота

Россини ДЖ. Фанфары (Встреча охотников) для четырёх тромбонов

Соловьёв Д. Летние зарисовки: сюита для флейты, гобоя и двух кларнетов

Чайковский П. Антанте кантабиле из квартета № 1 (переложение)

Черепнин А. Квартет для четырех флейт, соч. 60

Щербачев В. Сентиментальный вальс из к/ф «Гроза» (переложение)

**Квинтеты классического состава
(флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна)**

Алябьев А. Квинтет

Балтин А. Квинтет

Балэ Ж. Маленькая сюита миниатюр в стиле 18 в.

Бетховен Л. Адажио, Квинтет ми-бемоль мажор, ор.71 (аранж. Р. Штарка)

Бражсинкас А. Квинтет № 3

Васкс П. Музыка для квинтета духовых

Волков К. Квинтет

Гайдн И. Дивертисмент №1 си-бемоль мажор (аранж. Г. Атлинд)

Гершвин Дж. Прелюдия (переложение)

Григ Э. Танец Анитры (переложение), Элегия (переложение)
Дворжак А. Юмореска (переложение)
Кадош П. Квинтет
Кангро Р. Квинтет
Кленицкис А. Квинтет
Котонски В. Квинтет
Коха Я. Квинтет
Кочсар М. Вариации для квартета духовых
Кубилюнас А.-А. Концертная пьеса
Моцарт В. Фантазия фа минор К.594 (изд. Barenreiter), Дивертисменты,
Серенады
Пауэр И. Квинтет
Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» (переложение)
Рейха А. Два квинтета
Рослер Ф. Квинтет
Сайколл Л. Полька
Салменхаара Э. Квинтет
Сапожников В.А. Прикосновение
Сеналье Ж. Аллегро спиритозо (переложение)
Серванский Э. Второй квинтет
Слонимский С. Юмореска (переложение)
Сметана Б. «Полька» из оперы Проданная невеста (переложение)
Таранов Г. Квинтет
Штраус И. Полька
Ярнефельт А. Колыбельная (переложение)

***Секстеты (квинтеты) парного классического состава
(Harmoniemusik) для двух гобоев (или двух кларнетов), двух валторн, одного-
двух фаготов***

Бах И.Х. Симфоний для двух кларнетов, двух валторн, одного-двух фаготов
Бетховен Л. Секстет для двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов ми-
бемоль мажор
Госсек Ф.-Ж. Секстет

***Септеты, октеты классического состава (Harmoniemusik) для двух гобоев
(флейт), двух кларнетов, двух валторн, одного-двух фаготов***

Бах К Ф.Э. Шесть сонат
Паизиелло Д. Дивертисменты для двух флейт, двух кларнетов, двух валторн и
фагота
Сикейра Х. Дивертисмент для двух духовых квинтетов
Уствольская Г. Октет

Ансамбли для девяти и более деревянных духовых инструментов с валторнами или трубами

Дворжак А. Серенада ре минор (два гобоя, два кларнета, три валторны, два фагота, контрафагот, виолончель, контрабас)

Моцарт В.А. Дивертисменты для двух гобоев, двух англ. рожков, двух кларнетов, двух валторн и двух фаготов,

Моцарт В.А. Серенада («Gran Partita») К.361 для тринадцати духовых инструментов

Ансамбли с участием фортепиано или клавесина

Бетховен Л. Трио соль мажор для флейты, фагота и фортепиано

Квintет ми-бемоль мажор для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота

Вивальди А. Соната ля минор для флейты, фагота и генерал-баса RV86

Гендель Г. Соната до мажор (Kammertrio №5) для двух гобоев, фагота и генерал-баса, Соната соль минор для двух флейт (или скрипок, или гобоев) и генерал-баса (Kammertrio №8), Соната для флейты, гобоя, фагота и фортепиано соль мажор, Соната соль мажор для двух флейт (или скрипок) и генерал-баса (Kammertrio №19), Соната фа мажор для гобоя, фагота и генерал-баса (Kammertrio №24)

Гензельт А. Концертино для двух валторн и фортепиано

Глинка М. «Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано

Губайдуллина С. Музыка для клавесина и ударных из коллекции М. Пекарского

Давид И. Вступление, хорал и fuga для органа и 9 духовых инструментов на тему Брукнера

Кефалиди И. Концерт для флейты, гобоя, валторны, фагота и фортепиано

Левитин Ю.А. Квintет для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

Мартину Б. Рондо для двух скрипок, тромбонов, фагота, кларнета, гобоя и фортепиано

Моцарт В. Квintет ми-бемоль мажор К.452 для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота

Мревлов А.Е. Квартет для флейты, трубы, скрипки и фортепиано

Мяги Э. Диалоги для флейты, кларнета, виолончели и фортепиано

Онеггер А. Рапсодия для двух флейт, кларнета и фортепиано

Пылдмяэ П. Прелюдия, фугетта и постлюдия (3 настроения) для четырёх флейт, фортепиано и ударных

Римский-Корсаков Н. Квintет для флейты, кларнета, валторны, фагота и фортепиано

Телеман Г. Трио-соната для блок флейты, гобоя и чембало, Четыре разговора для флейты, бас кларнета и фортепиано

Чайковский П.И. Скерцо из 1 симфонии (переложение) для двух флейт, двух гобоев, двух кларнетов, двух фаготов и фортепиано, Фрагменты из балета «Спящая красавица» (переложение)

Яржебски А. Концерты для трех инструментов и генерал-баса

Трио для медных духовых инструментов

Галлэ Ж. Трио для трех валторн

Гензель П. Трио для валторн

Допра Л. Трио для трех валторн

Пуленк Ф. Соната для трубы, валторны и тромбона

Квартеты для медных духовых инструментов

Агафонников В. «Русский напев» для четырех труб

Бетховен Л. Три равенства для четырех тромбонов

Бозза Э. Сюита для четырёх валторн

Ботяров Е. Весёлое рондо для четырёх саксофонов

Василевский В. Вариации в стиле фламенко для четырех труб

Губайдулина С. «Квадро», пьеса для двух труб и двух тромбонов

Струков В. Приятная беседа для двух труб, валторны, тромбона и тубы

Сухих А. Маленький реквием для четырех тромбонов

Черепнин А. 6 пьес для четырёх валторн

Щелоков В. Три пьесы для квартета труб

Квинтеты для медных духовых инструментов

Бах И.С. Пять пьес для двух труб, валторны, тромбона и тубы (аранж. Ф, Цабеля)

Боярский А. Квинтет памяти Б. Бартока для двух труб, валторны, тромбона и тубы

Гендель Г. «Музыка на воде». Сюита для двух труб, валторны, тромбона и тубы (аранж. П. Верни)

Казимир П. Квинтет для пяти труб in B

Петрович Я. «Кассационе» для трех труб, тромбона и тубы

Раков К. Квинтет для двух труб, валторны, тромбона и тубы

Сидельников Я. «Венская симфонизтга» для двух труб, валторны, тромбона и тубы

Чудова Т. Триптих для четырех тромбонов и тубы

Чугунов Ю. «Ламенто» для двух труб, валторны, тромбона и тубы

Шейдт С. «Галльская канцона» для двух труб, валторны, тромбона и тубы

Шуть В. Квинтет для двух труб, валторны, тромбона и тубы

Эвальд В. Квинтет №1 для двух труб, валторны, тромбона и тубы, Квинтет №2 (аналогичного состава), Квинтет №3 (аналогичного состава)

Юсупов В. «Звучание гор». Квинтет для двух труб, валторны, тромбона и тубы.

Рекомендуемая литература

1. *Березин В.* Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 10. М., 1991. С.146-167.

2. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962. С. 302-305.
3. Вискова И.В. Пути расширения выразительных возможностей деревянных духовых инструментов в музыке второй половины XX века: Автореф. дисс. ... канд. иск-я. – М., 2009.
4. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. – М., 2008.
5. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей Вып. 10/сост. Усов Ю. А. М., 1991.
6. Лантев Р.Г. Искусство оркестрово-ансамблевой игры на тромбоне: Автореф. Дисс. ... канд. иск-я. СПб, 2005.
7. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 1-4. М., 1964, 1966, 1971, 1976.
8. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. М., 1989.
9. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. М., 1986.

Учебные пособия

1. Аудио- и видео записи ансамблевых произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных оркестровых коллективов (фонотека)
2. Видеозаписи концертов кафедры дух./уд. инструментов НГК (фонотека)
3. Ноты произведений композиторов различных эпох (библиотека)

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>

2. Справочная система электронного каталога библиотеки: <http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя подготовка профессиональных музыкантов-исполнителей, владеющих всем арсеналом средств для максимально яркого и художественно-образного исполнения музыкальных произведений. Дисциплина «ансамбль» должна обеспечить многосторонний и комплексный подход к выявлению и раскрытию всех граней творческой личности, включающий не только технологическую подготовку студента, но также усиление и углубление мировоззренческой направленности творческого процесса, сочетание индивидуальных художественных интересов и устремлений с процессом коллективного исполнения.

Учебный процесс должен строиться на постижении исторически сложившегося и утвердившегося художественно-исполнительского опыта. Приступая к изучению студентами нового сочинения, педагог должен разъяснить его стилевые особенности, помочь в раскрытии формы, установлении темпов, расшифровке мелизмов. Целесообразно составить примерный план работы, наметить определенные этапы. Педагогу не следует брать на себя все заботы по работе участников ансамбля над произведением. Однако стимулировать их творческую самостоятельность и художественное воображение – его прямая обязанность. Безусловно, опытному педагогу-музыканту гораздо проще предложить собственную интерпретацию, настоять на ее реализации. Но вряд ли это приведет к желаемому результату. Научить самостоятельному осмыслению музыкального материала, обдумыванию исполнительской концепции, выстраиванию партнерских отношений между участниками ансамбля – задача сложная, но значительно более эффективная. Качество звучания, тембровые краски, ритмическая стройность, выразительная динамика и агогика, а также соответствующие исполнительские приемы, особенно штриховые, являются главным предметом внимания педагога.

Для более широкого ознакомления студентов с ансамблевой литературой, а также для развития навыков чтения с листа, следует на занятиях в классе проигрывать произведения, по трудности, соответствующие исполнительским

возможностям данного ансамбля. Выстраивая учебный репертуар в соответствии с реальными педагогическими задачами, педагог не должен упускать из виду необходимость изучения ряда выдающихся сочинений для ансамбля духовых, являющихся важными вехами в развитии исполнительской культуры. Знание классических сочинений формирует профессиональный музыкальный кругозор, обогащает представления об изучаемом разделе музыкального искусства. Непременно следует уделить внимание музыке, написанной в современных композиторских техниках.

Однако в то же время не следует рекомендовать ансамблю произведения, которые выходят за пределы художественного мышления его участников. Количество произведений, исполняемых студентами в составе ансамбля в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема произведений и способностей участников ансамбля.

Методические указания для студентов

Следует помнить, что состоявшегося в творческом плане профессионального исполнителя отличает не только высокий уровень технологического мастерства, не только яркое художественное мышление, но также идейно-художественная зрелость, высокие личностные качества, осознание своей ответственности за судьбу музыкального искусства и культуры, четкая художественно-эстетическая позиция. Формированию этих качеств, раскрытию внутренней природы таланта в соответствии с индивидуальными склонностями и задатками студента призвано помочь обучение в высшем учебном заведении.

Годы обучения в консерватории являются своего рода творческой мастерской и дают возможность работы при поддержке зрелого мастера – руководителя ансамблевого класса. В этот период следует стремиться максимально изучить ансамблевую литературу, необходимую для накопления репертуара и общемузыкального развития, развивать способность слышать все голоса ансамбля, точность их интонирования и исполнять свою партию в соответствии с общей звучностью. Сложные в ансамблевом отношении места музыкальных произведений полифонической фактуры полезно изучать, соединяя инструментальные голоса в разных комбинациях.

Процесс подготовки профессиональных артистов ансамбля должен протекать одновременно по двум руслам. Во-первых, подготовка должна проходить в направлении наращивания технологического мастерства, что предполагает тщательное овладение навыками ансамблевого исполнительства и изучение стилей в процессе исполнения разнообразных произведений композиторов прошлого и живой современности. Во-вторых, путь формирования профессионализма в ансамблевом исполнении проходит через приобретение умений самостоятельно и тщательно изучать авторский текст, формировать исполнительский план, пользоваться широкой палитрой штрихов и динамических оттенков, соответствующих стилю произведения.

Наконец, необходимо осваивать психологические аспекты совместной игры, а именно: умение взять на себя роль лидера (когда это необходимо), а также подчиниться общему творческому замыслу интерпретации, принятому всеми участниками ансамбля; умение логично и деликатно излагать собственную точку зрения и внимательно, тактично относиться к мнению партнеров; умение учитывать индивидуальные свойства партнеров по ансамблю и гибко выстраивать взаимоотношения, способствующие достижению художественного результата. Студент должен воспитывать в себе творческую дисциплину, чувство коллективной и индивидуальной ответственности.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Комплект духовых и ударных инструментов. Специализированные учебные аудитории с роялями, оркестровыми пультами, специальными стульями для индивидуальных занятий; большой и малый концертные залы с концертным роялем и пультами, комплект звукоусилительной аппаратуры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.