

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе БГУКИ
 С.Л.Шпарло
« 28 » 06 2022 г.
Регистрационный № УД- 386 /зуч.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности*
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка)

2022

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебных планов БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛИ:

О. А. Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

В. М. Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А. Е. Кремко, дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича, заслуженный артист Республики Беларусь;

В. В. Кузнецов, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования и инструментовки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 10.03.2022 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 26.04.22 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Инструментальный ансамбль» занимает ведущее место среди профилирующих учебных дисциплин специализаций и играет значительную роль в формировании профессиональных качеств специалистов в области народно-инструментального и духового искусства.

Эффективность изучения данной учебной дисциплины обеспечивается путем установления межпредметных связей с такими специальными учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Оркестровый класс», «Инструментоведение», «Инструментовка», «Чтение, анализ и подготовка партитур», «Методика работы с оркестром (ансамблем)» и др.

Цель учебной дисциплины – практическая подготовка специалистов к самостоятельной деятельности в качестве участника и руководителя инструментального ансамбля, ориентированного на работу в творческих коллективах.

Задачи учебной дисциплины:

- приобретение практического опыта игры в ансамбле и работы с коллективом;
- овладение методами репетиционной работы с ансамблем;
- организация концертно-исполнительской деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» должно обеспечить формирование специальной компетенции СК-5: Использовать навыки ансамблевого исполнительства при репетиционной и концертно-исполнительской деятельности в качестве участника и руководителя ансамбля.

В результате обучения студент должен *знать*:

- принципы создания инструментального ансамбля;
- эмоционально-психологические особенности игры в инструментальном ансамбле;
- особенности репертуарной политики инструментальных ансамблей разных составов;
- этапы работы над музыкальным произведением в инструментальном ансамбле;

уметь:

- проводить репетиции в инструментальном ансамбле;
- интерпретировать ансамблевые партитуры;
- подбирать учебный и концертный репертуар;

владеть:

- методами и приемами проведения репетиций инструментальных ансамблей разных количественных и тембровых составов;
- навыками проведения занятий по самостоятельному изучению ансамблевых партий;
- ансамблевыми средствами исполнительской выразительности;
- развитыми артистическими навыками.

Работа со студентами строится на основе тематического плана, в котором отражается уровень требований к содержанию и объему изучаемого материала. В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль» всего предусмотрено 612 часов, из них 358 – аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Инструментальный ансамбль». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Методическое обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Инструментальный ансамбль как форма коллективной исполнительской деятельности

Создание инструментального ансамбля: особенности репетиционной и концертно-исполнительской работы коллективов разных составов.

Оптимальные условия для индивидуальной самореализации и самосовершенствования участников коллектива: ценностные ориентации, психологические характеристики, творческая дисциплина, создание психологического климата.

Ансамбли однородные и смешанные: специфика работы и репертуара.

Тема 2. Развитие навыков игры в ансамбле

Ансамблевое музицирование как основа формирования личностных качеств и творческой индивидуальности исполнителей. Творческая инициатива, соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве.

Навыки игры в инструментальном ансамбле, приемы и методы их развития и усовершенствования. Синхронность звучания, ритмическое единство, динамический баланс. Внутренний слух, чтение партий с листа, комплексное восприятие нотного текста.

Развитая ансамблевая техника как основа создания художественного образа. Объединение исполнительской манеры участников инструментального ансамбля, достижение единой передачи всех особенностей нотного текста.

Визуальный контакт как основа достижения исполнительского ансамбля. Использование взгляда, мимики, движения головы и корпуса. Ауфтакты и способы их исполнения.

Тема 3. Особенности репетиционной работы

Специфика ансамблевой репетиции. Планирование репетиций.

Конкретность заданий и доступность методики их выполнения, продолжительность и темп ведения репетиций, единство исполнительских задач как условия успешной репетиционной работы. Значение взаимопонимания, согласия, самокритичности, стремления к самосовершенствованию в репетиционной деятельности.

Обсуждение результатов репетиции как рефлексия художественно-творческой познавательной деятельности.

Генеральная репетиция и прогон как завершающие этапы репетиционной работы перед концертным выступлением.

Тема 4. Основные этапы репетиционной работы

Общая характеристика этапов работы над музыкальным произведением.

Эскизное знакомство с произведением (эпоха, стиль, стилистика творчества композитора), изучение авторских ремарок, создание исполнительского плана, чтение произведения с листа по партиям и в ансамбле (первый этап).

Работа над текстом по партиям: изучение нотного текста и отбор средств исполнительской выразительности. Унификация в инструментальном ансамбле артикуляции, штрихов, фразировки, интонирования, синхронизация метроритма и уточнение агогики (второй этап).

Работа над художественной интерпретацией: осмысление формы, закрепление трактовки, вопросов артикуляции, темпа, метроритма, создание динамического плана и тембровой палитры, определение кульминаций (третий этап).

Тема 5. Работа над музыкальным произведением в инструментальном ансамбле

Музыкальная фактура, динамический план, баланс звучания и звуковая перспектива музыкальных произведений. Многоплановость музыкального материала в соотношении звучания партитуры по горизонтали и по вертикали. Динамика как основа баланса звучания между партиями в инструментальном ансамбле. Роль динамики в ансамблевой вертикали. Функциональность исполняемых голосов (мелодия, подголосок, гармоническое сопровождение, контрапункт, бас). Создание горизонтальной и вертикальной звуковой перспективы.

Средства музыкальной выразительности, приемы звукоизвлечения, тембровая палитра. Метр и ритм как средства музыкальной выразительности, их взаимосвязь. Ритмические акценты и их основные виды, значимость ритмической слаженности. Основные виды звукообразования и штрихов различных инструментов в ансамбле. Классификация штрихов. Роль звуковых красок в ансамблях различных тембровых составов. Соотношение тембровой палитры и колористическая функция тембра.

Артикуляция, фразировка, темп, агогика, цезуры. Средства артикуляции в ансамблях однородных и смешанных составов. Фразировка как один из основных элементов художественного исполнения. Влияние фразировки на структуру произведения, динамический план, структуру построения мелодии, выделение кульминаций. Темп и агогика как средства достижения художественного результата. Гибкость и переменчивость темповых отклонений. Функции и виды цезур в ансамблевом исполнительстве.

Тема 6. Аккомпанементы в ансамблевом исполнительстве

Особенности ансамблевого аккомпанемента. Специфика аккомпанемента солисту-инструменталисту, солисту-вокалисту, хору, танцевальному коллективу. Согласование особенностей интерпретации между участниками ансамбля и солистами (темп, динамика, агогика, цезуры, артикуляция, художественный образ и др.). Методы проведения репетиции с солистами и художественными коллективами. Синхронность звучания инструментального ансамбля с солистом.

Тема 7. Влияние жанрово-стилистических особенностей на исполнение музыкальных произведений в ансамбле

Понятие стиля и жанра. Стили разных эпох, художественный стиль, исполнительский стиль, композиторский стиль. Влияние эпохи и состояния музыкальных школ на развитие стиля. Принципы подхода к выявлению стилистических особенностей музыкального произведения. Особенности исполнительского стиля. Особенности композиторских стилей. Эволюция ансамблевых и оркестровых стилей. Особенности стиля народно-инструментального (духового) музицирования. Инструментальные ансамбли и стилевые национальные традиции. Фольклорный стиль, его разновидности и особенности. Джазовый и разновидности эстрадных стилей.

Тема 8. Использование технических средств и мультимедийных систем

Возможности современных технических средств во время репетиций инструментального ансамбля и концертных выступлений: видео и аудио записи исполнения, их прослушивание и обсуждение. Прослушивание записи произведений в исполнении ведущих мастеров и коллективов. Создание видеоряда для усиления сценического эффекта во время концертного выступления ансамбля.

Тема 9. Учебный и концертный репертуар

Репертуар как основа успешной концертной деятельности коллектива. Роль учебного репертуара в воспитании эстетического вкуса студентов. Жанровый состав репертуара. Значение произведений различных стилей и жанров для улучшения музыкального кругозора участников. Знакомство с лучшими образцами мировой классической и современной музыки, произведениями белорусских композиторов. Создание и сохранение своего специфического репертуара.

Тема 10. Концертная, конкурсная и фестивальная деятельность

Концертное выступление как стимул творческого и профессионального роста участников ансамбля. Основы сценического поведения участников инструментального ансамбля. Эмоциональная направленность на раскрытие творческой фантазии, художественного смысла и музыкальных образов произведения. Сосредоточенность внимания, творческое намерение, их роль

в снижении эмоционального напряжения и волнения перед выступлением. Усиление интереса к коллективному музицированию.

Конкурсная и фестивальная практика инструментальных ансамблей Беларуси. Особенности подготовки конкурсного и фестивального репертуара. Популяризация белорусской исполнительской школы и произведений белорусских авторов за рубежом.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
	Практические занятия	Управляемая самостоятельная работа	
Введение	2		
Тема 1. Инструментальный ансамбль как форма коллективной исполнительской деятельности	22	4	зачет
Тема 2. Развитие навыков игры в ансамбле	26	10	экзамен
Тема 3. Особенности репетиционной работы	26	4	контрольный урок
Тема 4. Основные этапы репетиционной работы	36	6	контрольный урок
Тема 5. Работа над музыкальным произведением в инструментальном ансамбле	36	16	экзамен
Тема 6. Аккомпанементы в ансамблевом исполнении	22	2	зачет
Тема 7. Влияние жанрово-стилистических особенностей на исполнение музыкальных произведений в ансамбле	36	10	экзамен
Тема 8. Использование технических средств и мультимедийных систем	22		
Тема 9. Учебный и концертный репертуар	36	14	экзамен
Тема 10. Концертная, конкурсная и фестивальная деятельность	22	6	контрольный урок
Всего 358	286	72	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Камаев, А. Ф.* Народное музыкальное творчество : учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высших учебных заведений педагогической специализации / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. – Изд. 4-е, стер. – СПб. ; Краснодар ; М. : Лань : Планета музыки, [2020]. – 186, [1] с.
2. *Максимов, Е.* Ансамбли и оркестры гармоник : пособие для руководителей самодеятельных коллективов / Е. Максимов. – М. : Сов. композитор, 1979. – 176 с.
3. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов / сост. Н. Прошко. – Минск : БГК, 1972. – 15 с.
4. *Старикова, В. В.* Оркестровая и ансамблевая литература : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "народное творчество (по направлениям)" / В. В. Старикова. – Минск : БГУКИ, 2021. – 116 с.

Дополнительная

1. *Апатский, В. Н.* Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства : учеб. пособие для муз. вузов / В. Н. Апатский. – К. : Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского, 2006. – 432 с.
2. *Воронина, Т. А.* О мастерстве ансамблиста : сб. науч. тр. / Т. А. Воронина. – Л. : Музыка, 1986. – 145 с.
3. *Галаўнёў, М. Р.* Беларусь – мая песня [Ноты] : рэпертуарны зборнік для калектываў мастацкай творчасці / М. Галаўнёў. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2020. – 34 с.
4. *Захлеўны, Л. К.* Спяваем разам з "Бяседай" [Ноты] : рэпертуарны зборнік для калектываў мастацкай творчасці / Леанід Захлеўны. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2020. – 79 с.
5. *Максимов, Е.* Ансамбли и оркестры гармоник : пособие для руководителей самодеятельных коллективов / Е. Максимов. – М. : Сов. композитор, 1979. – 176 с.
6. *Мангушев, И. А.* От флейты до тубы [Ноты] : репертуарный сборник для исполнителей на духовых инструментах / И. А. Мангушев. – Минск : Владимир Сивчиков, 2019. – 103 с., 1 парт. (60 с.).

7. *Нотный альманах [Ноты]* . [Вып. 4 (12)]. Ансамбли / [сост.: П. Поспелов, В. Жалнин]. – [Москва] : [Композитор], [2018]. – 59 с. : ноты. – (Нотное приложение к журналу "Музыкальная академия" ; 2018, № 4 (764)).
8. *Ризоль, Н.* Очерки о работе в ансамбле баянистов / Н. Ризоль. – М. : Сов. композитор, 1986. – 225 с.
9. *Розанов, В.* Русские народные инструментальные ансамбли / В. Розанов. – М. : Музыка, 1972. – 120 с.
10. *Финберг, М. Я.* Вопросы ансамблевого исполнительства : метод. рекомендации / М. Я. Финберг. – Минск : БГПУ, 1997. – 36 с.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- исполнение и запись музыкальных произведений во время репетиции;
- прослушивание и обсуждение исполнения музыкального произведения;
- анализ видеозаписи участниками ансамбля;
- контрольный урок;
- концертная деятельность;
- зачет;
- экзамен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Инструментальный ансамбль» включает в себя изучение ансамблевых партий, создание переложений музыкального материала, поиск нового репертуара и его подготовку к исполнению. Систематизировать данную работу возможно путем анализа публикаций из перечня основной и дополнительной литературы. На качество самостоятельной подготовки значительное влияние окажет просмотр и анализ аудио и видео материалов, посещение и участие в концертных и конкурсно-фестивальных мероприятиях.