

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

« 17 » 05 2023 г.

Регистрационный № УД- 577 /зуч.

КАМЕРНЫЙ 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),
специализации

1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

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, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям.

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. И. Севрюков, профессор кафедры баяна и аккордеона учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор;

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

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 22.02.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 15.03.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Камерный ансамбль» является частью образовательного процесса подготовки квалифицированных специалистов в области народно-инструментального искусства. Данная учебная дисциплина способствует формированию профессиональных качеств будущих руководителей камерных ансамблей народных инструментов, которые формируются в результате взаимодействия таких учебных дисциплин, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Оркестровая и ансамблевая литература», «Методика работы с оркестром (ансамблем)», «Изучение педагогического репертуара» и др.

Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве участников и руководителей камерных ансамблей.

Освоение учебной дисциплины «Камерный ансамбль» должно обеспечить формирование у студента специальной компетенции СК-18: обладать навыками камерно-инструментального исполнительства.

Основными *задачами* учебной дисциплины являются:

- организация исполнительской деятельности студентов;
- приобретение практического опыта игры в камерном ансамбле;
- ознакомление со спецификой мышления и важнейшими чертами мастерства ансамблиста;
- постижение основ репетиционно-концертной работы в камерных ансамблях различных составов;
- закрепление навыков чтения с листа и работы над различными исполнительскими сложностями;
- воспитание навыков методического анализа ансамблевых партитур.
- изучение основных принципов выбора педагогического и концертного репертуара.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- общие принципы организации камерного ансамбля;
- выразительные и технические возможности народных инструментов, входящих в состав камерных ансамблей;
- этапы работы над произведениями в камерном ансамбле;
- специфику отбора репертуара для камерных ансамблей различных составов;

уметь:

- организовывать работу камерного ансамбля для достижения поставленных целей и задач;
- работать в камерном ансамбле над звуковой перспективой, тембровой палитрой, синхронностью звучания;
- слышать все партии в камерных ансамблях различных составов;
- согласовывать личностные исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;
- читать с листа музыкальные произведения различных жанров и стилей;
- применять теоретические знания в исполнительской деятельности, пользоваться специальной литературой;
- формировать концертный репертуар с целью популяризации лучших образцов национального и мирового музыкального искусства;

владеть:

- методами и приемами управления репетиционным процессом в камерных ансамблях;
- теоретическим и исполнительским методами анализа репертуара для камерных ансамблей;
- слуховым контролем для управления процессом исполнения;
- средствами исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Камерный ансамбль» всего предусмотрено 84 часа, из них 34 – аудиторные (практические занятия). Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Камерный ансамбль». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Учебно-методическое обеспечение.

Общие принципы организации камерного ансамбля: формы, виды, составы.

Тема 1. Специфика исполнительства в камерном ансамбле

Характерные особенности мышления участника камерного ансамбля. Соотношение индивидуального и общего в камерном ансамблевом исполнительстве. Единство исполнительских намерений как характерная особенность исполнительства в камерном ансамбле.

Музыкально-художественные задачи в работе с камерным ансамблем. Этика профессионального поведения. Роль руководителя камерного ансамбля в воспитании музыканта-исполнителя.

Тема 2. Навыки игры в камерном ансамбле как комплекс средств исполнительской выразительности

Навыки игры в камерном ансамбле как комплекс исполнительских средств, необходимых для раскрытия художественного содержания музыкального произведения. Пути реализации единого идейно-художественного исполнительского замысла в ансамбле.

Синхронность и звуковая перспектива. Синхронность исполнения как единое понимание темпа, метра и ритма участниками камерного ансамбля. 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. Динамический баланс в ансамбле. Динамическая функциональность исполняемых голосов (мелодия, подголосок, гармоническое сопровождение, контрапункт, бас). Условность единого нюанса. Тембровая палитра и тембровый баланс камерных ансамблей народных инструментов. Понятие тембрового регистра.

Темп и агогика. Метр и ритм как основа сохранения темпа. Темп как средство для достижения выразительности художественного образа. Функция агогических отклонений.

Фразировка, артикуляция, штрихи. Основные виды фразировки. Значение фразировки в определении кульминаций. Артикуляция как один из основных элементов выразительности ансамблевой фактуры. Штрихи в

камерном ансамбле и их выразительные возможности. Значение штрихового контраста и штрихового единства в партиях разных инструментов. Прочтение штрихов с учетом стилистических особенностей произведения.

Тема 3. Особенности работы над музыкальным произведением в камерном ансамбле

Этапы работы над музыкальным произведением в камерном ансамбле: общая характеристика. Визуальное изучение музыкального материала; анализ нотного текста с позиции целостного постижения художественного образа; чтение нот с листа и эскизное воспроизведение нотного текста (1 этап). Самостоятельная работа над ансамблевыми партиями (2 этап). Общая репетиция (3 этап). Художественная интерпретация музыкального текста (4 этап). Подготовка к концертному выступлению и презентация музыкального произведения в сценических условиях (5 этап).

Особенности работы над оригинальными партитурами, созданными для камерных ансамблей: текстологические уточнения, рассмотрение разночтений в идентичных текстах различных партии и их определение. Особенности работы над переложениями: изучение музыкального содержания оригинальной партитуры и создание редакции для существующего состава, определение задач интерпретации, распределение функций каждого участника.

Тема 4. Чтение с листа в камерном ансамбле

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

Тема 5. Самостоятельная работа над ансамблевыми партиями

Выявление способов преодоления исполнительских сложностей в процессе самостоятельной работы участника камерного ансамбля над текстом своей партии. Анализ приемов звукоизвлечения, штрихов, агогики, артикуляции, метроритма, фразировки и их осмысление в контексте всей партитуры. Совершенствование исполнения собственной партии в процессе самостоятельных занятий. Закрепление приобретенных знаний во время общих репетиций.

Тема 6. Проведение совместной репетиции

Этапы проведения совместной репетиции (общая характеристика). Определение исполнительской формы и общих темпов. Унификация артикуляции, штрихов, ритмических деталей, работа над слитностью параллельных движений, синхронностью агогики. Функция «скрытого» дирижера при исполнении произведения и переменность этой функции в ансамбле. Поиск художественной интерпретации музыкального произведения. Работа над фрагментами музыкального произведения. Концертное исполнение.

Тема 7. Учебный и концертный репертуар

Необходимость охвата предельно широкого круга произведений в классе камерного ансамбля как важное условие приобретения прочных навыков ансамблевого исполнительства. Два направления работы с репертуаром в классе камерного ансамбля: изучение произведений, предполагающее концертное исполнение; чтение с листа музыкального материала для развития музыкального кругозора.

Репертуар как основа успешной учебной и концертной деятельности коллектива. Роль учебного репертуара в воспитании эстетического вкуса участников камерного ансамбля. Создание перспективного концертного репертуара. Концертный репертуар как стимул совершенствования исполнительского мастерства. Жанрово-стилевое разнообразие репертуара для камерных ансамблей.

Произведения крупной формы (сюиты, концерты, вариации и др.), пьесы малой формы (кантиленного и виртуозного характера, жанровые и программно-характерные), музыка западных и русских классиков, сочинения белорусских композиторов, музыка на фольклорной основе и эстрадные композиции. Произведения включаются в программу камерных ансамблей по выбору преподавателя.

Тема 8. Концертная деятельность участников камерного ансамбля

Публичное выступление как творческий процесс. Самоконтроль за координацией игровых движений, слуха, мышления, сценического поведения перед выходом на сцену. Эстрадное волнение как препятствие для осмысленного исполнения. Приемы преодоления эмоциональной напряженности исполнителей: отличное владение текстом исполняемых произведений; эмоциональная направленность на раскрытие музыкальных образов; сосредоточенность внимания; уверенность в своих исполнительских способностях; воспитание чувства ответственности перед другими

участниками ансамбля во время концертных выступлений. Общественное значение исполнительской деятельности студентов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
		Практические			
1	2	3			4
	Введение	1			
1	Специфика исполнительства в камерном ансамбле	1			
2	Навыки игры в камерном ансамбле как комплекс средств исполнительской выразительности	4	1		Контрольный урок
3	Особенности работы над музыкальным произведением в камерном ансамбле	2			
4	Чтение с листа в камерном ансамбле	2			
5	Самостоятельная работа над ансамблевыми партиями	4	1		Контрольный урок
6	Проведение совместной репетиции	6			
7	Учебный и концертный репертуар	4	2		Технический зачет
8	Концертная деятельность участников камерного ансамбля	4	2		Технический зачет
	Всего: 34	28	6		

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. *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. *Браудо, И.* Артикуляция / И. Браудо. – М. : Музыка, 1973. – 195 с.
2. *Беларуская музыка XVI – XVII стст. : вучэб – метада. рэкам. для ігры ў ансамблі* / Склад. Л.П. Касцюкавец. – Минск : БГК, 1990. – 37 с.
3. *Гладков, Е.* Совершенствование приемов звукоизвлечения и артикуляции при игре на белорусских цимбалах / Е. Гладков. – Мн. : Беларусь, 1976. – 95 с.
4. *Имханицкий, М.* Новое об артикуляции и штрихах на баяне / М. Имханицкий. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 1997. – 44 с.
5. *Липс, Ф.* Искусство игры на баяне / Ф. Липс. – М. : Музыка, 1982. – 160 с.
6. *Мицуль, М.* Артикуляция на белорусских цимбалах / М. Мицуль. – Минск : МИК, 1985. – 15 с.
7. *Паньков, О.* О работе баяниста над ритмом / О. Паньков. – М. : Музыка, 1986. – 62 с.
8. *Прошко, Н.* Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов / Н. Прошко. – Минск : БГК, 1972. – 15 с.
9. *Смирнов, Б.* Дирижерское-симфоническое искусство: музыкально-эстетические и социально-психологические аспекты / Б. Смирнов. – СПб. : Композитор, 2003. – 294 с.
10. *Цыпин, Г. М.* Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г. М. Цыпин. – М. : Интерпракс, 1994. – 384 с.
11. *Ризоль, Н.* Очерки о работе в ансамбле баянистов / Н. Ризоль. – М. : Сов. композитор, 1986. – 225 с.
12. *Розанов, В.* Русские народные инструментальные ансамбли / В. Розанов. – М. : Музыка, 1972. – 120 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

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

- исполнение музыкальных произведений;
- обсуждение исполнения музыкального произведения на занятии;
- видеозапись исполнения музыкального произведения;
- анализ видеозаписи участниками ансамбля;
- контрольный урок;
- академический концерт;
- зачет.

Рекомендации по организации СРС

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Камерный ансамбль» включает в себя изучение ансамблевых партий, создание переложений музыкального материала. Систематизировать данную работу можно путем методического анализа, изучения учебных, методических и научных публикаций из перечня основной и дополнительной литературы, ансамблевых партитур. Благоприятно на качестве самостоятельной подготовки студентов скажется просмотр и анализ аудиовизуальных документов, посещение и участие в концертных и конкурсно-фестивальных мероприятиях.