

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

«30» октября 20 23

Регистрационный № УД-655 /эуч.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С АНСАМБЛЕМ И ОРКЕСТРОМ

*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.

СОСТАВИТЕЛИ:

Е.Н.Вольнец, доцент кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Т.Д.Чеховская, старший преподаватель кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

С.И.Янкович, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования и инструментовки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 01.09.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 25.10.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Методика работы с ансамблем и оркестром» является частью образовательного процесса подготовки квалифицированных специалистов в области народно-инструментального искусства. Содержание учебной дисциплины предполагает изучение основ методической, организаторской и репетиционной работы с народно-инструментальными коллективами различных составов.

Личность будущего руководителя ансамбля или оркестра воспитывается в результате взаимодействия комплекса учебных дисциплин специализации, которые формируют у студента знания, умения и навыки, необходимые в его будущей творческой и педагогической деятельности. Учебная дисциплина «Методика работы с ансамблем и оркестром» дополняет такие учебные дисциплины, как «Оркестровый класс», «Инструментальный ансамбль», «Дирижирование», «Методика преподавания спецдисциплин», «Оркестровая и ансамблевая литература», «Инструментовка», «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» и др.

Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированных руководителей ансамблевых и оркестровых коллективов, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической, организаторской и общественно-музыкальной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

- познакомить студентов с особенностями ансамблей и оркестров народных инструментов разных составов;
- дать теоретические знания в области методики работы с коллективами;
- углубить практические навыки, необходимые для самостоятельной работы в качестве руководителя творческого коллектива;
- воспитать художественно-эстетический вкус, используя лучшие образцы ансамблевого и оркестрового исполнительства.

Освоение учебной дисциплины «Методика работы с ансамблем и оркестром» должно обеспечить формирование специальной компетенции СК-20: использовать этапы репетиционного процесса и методику репетиционной работы, работать с источниками репертуара и готовить творческие выступления ансамблей и оркестров.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- историю развития и современное состояние ансамблей и оркестров народных инструментов;

- основы методики работы с ансамблем и оркестром;
- организационные формы обучения;
- профессиональные и психолого-педагогические требования к личности руководителя ансамбля и дирижера;
- этапы репетиционного процесса и методику репетиционной работы;
- общие методические принципы отбора и систематизации учебного и концертного репертуара для народно-инструментальных коллективов;

уметь:

- организовывать работу народно-инструментального коллектива для достижения поставленных целей и задач;
- применять теоретические знания и практические умения в области народно-инструментальной ансамблевой и дирижерской практики;
- организовывать процесс изучения и исполнения музыкальных произведений в ансамбле и оркестре для эстетического воспитания и формирования высокохудожественных вкусов населения;
- работать с источниками репертуара для ансамблей и оркестров, литературой по народному творчеству;
- самостоятельно подбирать репертуар, формировать концертную программу ансамблей и оркестров;
- готовить творческие выступления народно-инструментальных коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами;

владеть:

- методами и приемами управления репетиционным процессом в ансамблях и оркестрах;
- методикой работы над средствами ансамблевой и оркестровой выразительности.

Материал состоит из двух разделов: «Методика работы с ансамблем» и «Методика работы с оркестром», что обуславливает структуру учебной дисциплины. 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 «Методика работы с ансамблем и оркестром» для студентов дневной формы получения высшего образования всего предусмотрено всего 90 часов, из них 48 – аудиторные (40 – лекции, 8 – семинарские) занятия. Для студентов заочной формы получения высшего образования предусмотрено всего 90 часов, из них 12 – аудиторные (8 – лекции, 4 часа – семинарские) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Методика работы с ансамблем народных инструментов

Тема 1. Введение.

История развития ансамблей народных инструментов

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Методика работы с ансамблем и оркестром». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Методическое обеспечение учебной дисциплины.

Возникновение и развитие ансамблей народных инструментов в XI – XVIII вв. Эпоха скоморохов. Роль народного творчества в формировании русского национального искусства (XIX в.). Значение В. Андреева и Н. Белобородова в развитии народно-ансамблевого исполнительства. Первые конкурсы исполнителей на народных инструментах (20-е гг. XX в.). Истоки ансамблевого исполнительства Беларуси. Общая характеристика становления и развития народного ансамблевого исполнительства на различных исторических этапах.

Тема 2. Ансамблевое исполнительство на современном этапе

Общая характеристика народно-ансамблевого исполнительства конца XX – XXI вв. Современные ансамбли народных инструментов (состав, формы, исполнительские и художественно-выразительные возможности). Учебные, любительские и профессиональные ансамбли.

Становление и развитие ансамблей народных инструментов в Беларуси. Первые любительские ансамблевые коллективы, их инструментальный состав. Создание первого профессионального ансамбля народных инструментов, его роль в развитии ансамблевого творчества. Творческий портрет ансамблей «Хорошки», «Бяседа», «Свята» и др.

Формирование и содержание репертуара для ансамблей народных инструментов. Вклад белорусских композиторов в народно-ансамблевую музыку. Перспективы развития ансамблевого исполнительства в Беларуси.

Тема 3. Организационные формы обучения.

Основные методы работы в ансамбле

Роль и значение учебной работы в ансамблевом коллективе. Репетиция как основная форма коллективных занятий. Цели и задачи индивидуальных, групповых, общих и генеральных репетиций.

Репертуар как средство музыкального, эстетического, художественного воспитания. Составление репертуарных планов с учетом направленности творческой работы ансамбля.

Методика проведения занятий в ансамбле, их взаимосвязь и взаимозависимость в процессе работы с коллективом. Методический обзор литературы для ансамблей народных инструментов.

Тема 4. Процесс формирования ансамбля и методика работы с ним

Организация работы любительского и учебного ансамблей народных инструментов. Проблемы и трудности, связанные с организацией и формированием коллектива, пути их преодоления (методы набора участников коллектива, проверка музыкальной подготовки, распределение по инструментам, планирование занятий и др.).

Развитие навыков ансамблевой игры (чтение нот с листа в ансамбле, воспитание комплексного восприятия нотного материала, визуальный контакт и др.). Методы развития навыков ансамблевого исполнительства.

Методика организации и проведения репетиций в ансамбле: планирование репетиций, составление исполнительского плана, режим, продолжительность, интенсивность работы руководителя и участников в процессе репетиции, ее темп. Основные этапы репетиционной работы и их содержание.

Методика работы над музыкальным произведением в инструментальном ансамбле. Особенности работы над выразительными особенностями отдельных партий. Подготовка к концертному выступлению.

Методика работы с солистами. Особенности ансамблевого аккомпанемента солисту-вокалисту и солисту-инструменталисту. Методы и способы достижения исполнительского ансамбля.

Тема 5. Средства художественной выразительности

Средства художественной выразительности. Главные элементы содержания музыкального произведения и средства его построения. Композиторские средства выразительности.

Исполнительские средства выразительности. Компоненты исполнительской формулы «вижу – слышу – играю – анализирую». Интонация и характер музыки. Способы формирования в ансамбле ритмической слаженности в процессе исполнения музыкальных произведений. Практическое освоение выразительных средств исполнительства в инструментальном ансамбле.

Тема 6. Создание художественного образа.

Методика овладения средствами музыкальной выразительности

Работа с нотным текстом музыкального произведения. Художественная техника как искусство раскрытия идейно-образного содержания музыкального произведения, создание художественного образа на основе овладения всеми средствами музыкальной выразительности.

Средства музыкальной выразительности, их взаимосвязь и методика освоения. «Динамика», «артикуляция», «фразировка», «темп», «агогика», «тембр», «аппликатура» как комплекс выразительных средств исполнения и их техническое воплощение в ансамбле. Интерпретация как процесс выработки определенной художественной концепции.

Тема 7. Общие методические принципы отбора и систематизации репертуара

Репертуар как основа музыкально-эстетического воспитания участников ансамбля. Роль и значение учебного и концертного репертуара. Примерные репертуарные списки произведений для ансамбля народных инструментов различной исполнительской подготовки. Последовательность в составлении репертуара и его соответствие конкретным педагогическим и концертным задачам. Перспективный репертуарный план.

Концертно-исполнительская деятельность ансамбля и ее значение в повышении творческого роста. Виды концертов. Планирование концертных выступлений коллектива и составление концертных программ.

Раздел II. Методика работы с оркестром

Тема 1. Дирижирование как особый вид исполнительского искусства

Основные методические проблемы в работе дирижера с оркестром. Интерпретационная сущность дирижерского искусства. Соотношение художественно-образного начала и тактирования в искусстве дирижирования.

Дирижер как организатор, педагог, художник. Соотношение названного триединства в деятельности руководителя различных по уровню развития оркестров. Обзор и анализ методической литературы.

Тема 2. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижера

Общие и специальные требования, предъявляемые к дирижеру оркестра. Музыкальные, артистические и педагогические способности дирижера.

Музыкально-инструментальный и дирижерско-исполнительский уровни художественной подготовки дирижера. Их характеристики.

Психолого-педагогическая подготовка дирижера оркестра. Особенности деятельности руководителя любительского коллектива.

Тема 3. Организация работы любительского оркестра

Особенности организации любительских оркестров. Мотивация участников любительских коллективов: главные и дополнительные мотивы, отрицательная и положительная мотивация, поощрение.

Основные задачи работы любительского оркестра: учебно-творческая и воспитательно-образовательная работа, концертная деятельность.

Начальный этап работы с любительским оркестром: ближайшие цели и перспективы, распределение по инструментам. Работа по изучению оркестровых партий в группах.

Планирование репетиций. План как основной документ работы дирижера-организатора. Виды планов.

Тема 4. Подготовка руководителя оркестра к репетиции

Этапы подготовки к репетиции. Основные этапы работы над партитурой: эскизное ознакомление с партитурой, доскональное изучение партитуры (структурно-функциональный анализ), аналитическая работа над партитурой, дирижерско-исполнительский анализ партитуры.

Определение дирижерско-исполнительских задач: формирование исполнительской концепции (трактовки) произведения, переложение (при необходимости) партитуры, ее мануальное освоение.

Тема 5. Методика репетиционной работы с оркестром

Виды репетиций: общие и групповые. Этапы репетиционной работы. Репетиционный план.

Процесс оркестрово-исполнительской деятельности и его составляющие: самостоятельная работа над исполнительским аппаратом и оркестровыми трудностями, работа над оркестровыми трудностями в группе однородных инструментов, работа над оркестровыми трудностями в составе оркестровой группы, репетиционная практика в составе оркестра, концертное выступление (или участие в звукозаписи).

Элементы репетиционной работы: настройка оркестра, остановки оркестра, индивидуальный подход к музыкантам, работа над темпом, характером музыки, фразировкой, агогикой, динамикой, ансамблем, качеством звука.

Основные выразительные средства дирижера-интерпретатора.

Тема 6. Методика дирижерской работы над аккомпанементом

Специфика работы над партитурой аккомпанемента: анализ сольной партии, звуковой баланс между оркестром и солистом.

Роль местоположения солиста относительно оркестра. Творческая атмосфера на репетициях с солистом. Методы работы над вокальным и инструментальным аккомпанементом.

Тема 7. Формирование учебного и концертного репертуара

Дидактические принципы формирования репертуара. Соотношение репертуара и исполнительского уровня оркестра. Идеино-художественная ценность произведений.

Обработки народных песен (В. Андреев, Н. Будашкин, П. Куликов, А. Холминов и др.). Переложения и инструментовки произведений композиторов-классиков (П. Чайковский, А. Лядов, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, Г. Свиридов и др.). Концерты для солиста с оркестром (Н. Будашкин, Ф. Рубцов, Ю. Шишаков и др.). Оригинальная народно-оркестровая литература (Ю. Зарицкий, Б. Кравченко, Г. Фрид, В. Бояшов и др.).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для дневной формы получения высшего образования

№ п/п	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля
		Лекции	Семинарские занятия		
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Методика работы с ансамблем народных инструментов		16	2	6	
1	<i>Введение. История развития ансамблей народных инструментов</i>	2		2	Опрос
2	<i>Ансамблевое исполнительство на современном этапе</i>	2	2		
3	<i>Организационные формы обучения. Основные методы работы в ансамбле</i>	2			
4	<i>Процесс формирования ансамбля и методика работы с ним</i>	2		2	Опрос
5	<i>Средства художественной выразительности</i>	2			
6	<i>Создание художественного образа. Методика овладения средствами музыкальной выразительности</i>	4			
7	<i>Общие методические принципы отбора и систематизации репертуара</i>	2		2	Опрос
Раздел II. Методика работы с оркестром		16	4	4	
1	<i>Дирижирование как особый вид исполнительского искусства</i>	2		2	Опрос
2	<i>Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижера</i>	2	2		
3	<i>Организация работы любительского оркестра</i>	2			
4	<i>Подготовка руководителя оркестра к репетиции</i>	4		2	Опрос
5	<i>Методика репетиционной работы с оркестром</i>	2			
6	<i>Методика дирижерской работы над аккомпанементом</i>	2	2		
7	<i>Формирование учебного и концертного репертуара</i>	2			
Всего		32	6	10	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для студентов заочной формы получения высшего образования

№ п/п	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля
		Лекции	Семинарские занятия	
1	2	3	4	6
Раздел I. Методика работы с ансамблем народных инструментов		4	2	
1	<i>Введение. История развития ансамблей народных инструментов</i>	1		
2	<i>Ансамблевое исполнительство на современном этапе</i>	0,5	2	
3	<i>Организационные формы обучения. Основные методы работы в ансамбле</i>	0,5		
4	<i>Процесс формирования ансамбля и методика работы с ним</i>	0,5		
5	<i>Средства художественной выразительности</i>	0,5		
6	<i>Создание художественного образа. Методика овладения средствами музыкальной выразительности</i>	0,5		
7	<i>Общие методические принципы отбора и систематизации репертуара</i>	0,5		
Раздел II. Методика работы с оркестром		4	2	
1	<i>Дирижирование как особый вид исполнительского искусства</i>	0,5		
2	<i>Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижера</i>	0,5		
3	<i>Организация работы любительского оркестра</i>	0,5		
4	<i>Подготовка руководителя оркестра к репетиции</i>	0,5		
5	<i>Методика репетиционной работы с оркестром</i>	0,5	2	
6	<i>Методика дирижерской работы над аккомпанементом</i>	1		
7	<i>Формирование учебного и концертного репертуара</i>	0,5		
				зачет
	Всего	8	4	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Ержемский, Г.Л.* Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия с музыкальным коллективом / Г.Л. Ержемский. – М. : Музыка, 1988. – 78 с.
2. *Каргин, А.С.* Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов : учебно-методическое пособие / А.С. Каргин. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1987. – 158 с.
3. *Яконюк, Н.П.* Народно-инструментальная музыкальная культура письменной традиции в Беларуси: опыт системного анализа / Н.П. Яконюк. – Минск: БГУ культуры, 2001. – 269 с.

Дополнительная литература

1. *Алексеев, К.* Как организовать самодеятельный ансамбль народных инструментов / К. Алексеев. – М. : Музыка, 1982. – 173 с.
2. *Валасюк, Л. К.* Падрыхтоўка і раўнікоў ансамбля народных інструментаў: сучасны стан, перспектывы развіцця / Л. К. Валасюк // Якасць вышэйшай адукацыі: сучасны стан і тэндэнцыі развіцця : матэрыялы навукова-метадычнай канферэнцыі (4-5 лютага 2014 года) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2015. – С. 69–72.
3. *Волосюк, Л. К.* Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство Беларуси: актуальное состояние и перспективы / Л. К. Волосюк // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва: інавацыйныя падыходы : матэрыялы навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу, прысвечанай 40-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск, 25 лістапада 2015 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2017. – С. 56–59.
4. *Гинзбург, Л.* О работе над музыкальным произведением / Л. Гинзбург. – 4-е изд. доп. – М. : Музыка, 1981. – 143 с.
5. *Имханицкий, М.* У истоков русской народной оркестровой культуры / М. Имханицкий. – М. : Музыка, 1987. – 143 с.
6. *Максимов, Е.* Оркестры и ансамбли русских народных инструментов / Е. Максимов. – М. : Сов. композитор, 1983. – 137 с.

7. *Малько, Н. А.* Воспоминания. Статьи. Письма / Н. А. Малько. – Л. : Музыка, 1972. – 218 с.
8. *Патрикеев, Б. Ф.* Методика работы с самодеятельным оркестром народных инструментов (начальный уровень) / Б. Ф. Патрикеев. – Л. : Ленингр. гос. ин-т культуры, 1988. – 84 с.
9. *Петрушин, В.* Музыкальная психология / В. Петрушин. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. – 383 с.
10. *Поздняков, А. Б.* Дирижер-аккомпаниатор : учеб.пособие / А.Б. Поздняков. – М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1975. – 65 с.
11. *Прошко, Н.* Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов / Н. Прошко. – Мн. : БГК, 1972. – 15 с.
12. *Старикова, В. В.* Конкурсная практика в деятельности народно-инструментальных ансамблей / В. В. Старикова // Культура: открытый формат - 2015 (библиотекведение, библиографведение и книговедение, искусствведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств. – Минск, 2015. – С. 205–208.
13. *Старикова, В. В.* Научная мысль в области музыки для народно-инструментальных ансамблей на рубеже XX-XXI вв. / В. В. Старикова // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез X-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І Франка, 02.12.2016, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 71--73.
14. *Старикова, В. В.* Работа со смешанным ансамблем народных инструментов / В. В. Старикова // Культура: открытый формат - 2013 (библиотекведение, библиографведение и книговедение, искусствведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств. – Минск, 2013. – С. 243–246.
15. *Шмбаева, Л.* Народно-инструментальное исполнительство Беларуси: вопросы теории, истории и методики : учеб.пособ. / Л. Шмбаева; ред.-сост. Л. Шмбаева. – Минск : Бел. ГИПК, 2004. – 152 с.
16. *Шырокава, В. І.* Народна-аркестравая самадзейнасць Беларусі / В. І. Шырокава, В.С. Ганчарова. – Мн. : Рэсп. навук.-метаад. цэнтр культуры, 1990. – 43 с.
17. *Яканюк, Н. П.* Інструментазнаўства і інструментоўка для ансамбляў і аркестраў беларускіх народных інструментаў: вучэб.-метаад. дапаможнік / Н. П. Яканюк, М. Л. Кузьмініч. – Мн. : Бел. ун-т культуры, 2001. – 230 с.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Методика работы с ансамблем и оркестром» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- опрос;
- выступления студентов на семинарских занятиях по разработанным темам;
- участие в научно-практических конференциях;
- зачет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Методика работы с ансамблем и оркестром» включает в себя изучение научно-теоретических и учебно-методических материалов из списков основной и дополнительной литературы; посещение репетиций ансамблевых и оркестровых коллективов разных направлений; прослушивание аудиозаписей и просмотр видеоматериалов; эскизное изучение ансамблевых и оркестровых партитур.