

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателя

Методические рекомендации для студента

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Камерный ансамбль» – воспитание высококвалифицированных музыкантов–ансамблистов, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности, обладающих высоким художественным вкусом и широкой музыкантской эрудицией, владеющих комплексом художественных и технических средств в соответствии с требованиями современного исполнительского искусства, и готовых к самостоятельной творческой деятельности в качестве ансамблистов.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов комплекса специфически-ансамблевых исполнительских навыков,
- воспитание культуры и овладение техникой ансамблевого взаимодействия,
- развитие навыков чтения с листа, навыков транспонирования,
- развитие тембрового слуха и совершенствование навыков звукоизвлечения,
- стимулирование творческой инициативы, воспитание потребности к постоянному совершенствованию и расширению арсенала исполнительских навыков,
- воспитание навыков прочтения и художественной интерпретации авторского текста (ансамблевой партитуры) в соответствии со стилем и содержанием исполняемого произведения,
- воспитание художественного вкуса и чувства стиля,
- изучение основных стилевых направлений камерно-ансамблевой музыки.
- расширение музыкального кругозора через изучение камерно-инструментальных сочинений различных стилей и жанров, специальной литературы, посвящённой вопросам ансамблевого исполнительства и педагогики;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением;
- овладение навыками организации репетиционного процесса;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
--------------------	--

<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого

	<p>создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p>
	<p><i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
<p>ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров.</p>	<p><i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;</p> <p><i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;</p> <p><i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, артикуляци видами и, интонированием, фразировкой</p>
<p>ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу</p>	<p><i>Знать:</i> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности</p>
	<p>звучания музыкального инструмента;</p>

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
<p>ПК-2. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
<p>ПК-8 Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – этические нормы взаимодействия с творческим коллективом; <p><i>Уметь:</i></p>

	– определять задачи творческого коллектива и осуществлять контроль за их выполнением;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана репетиционной концертной работы творческого коллектива.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 468 часов, аудиторная работа - 216 часа, самостоятельная работа – 252 часов. Время изучения – 3-8 семестры.

Занятия по камерному ансамблю проходят в форме индивидуальных уроков по 2 часа в неделю. Формы контроля: 4,6,8 семестры – экзамены; 3,5,7 семестры – зачет.

На протяжении 6-ти семестров обучения на кафедре камерного ансамбля Астраханской государственной консерватории сложились и существуют определенные, оправдавшие себя формы отчетности. На академических концертах, зачетах и экзаменах студенты показывают работы (сонатная форма, вариационная или циклическая в различных инструментальных сочетаниях: дуэт: фортепиано со скрипкой, альтом, виолончелью, флейтой, кларнетом и более расширенные составы – трио, квартеты, квинтеты).

4. Структура и содержание дисциплины

На протяжении 3-х лет изучения дисциплины (II, III, IV курсы) студенты класса камерного ансамбля должны освоить камерно-ансамблевый репертуар в количестве не менее 6 произведений (сонаты, трио, квартеты, квинтеты и т.д. в различных инструментальных составах).

Учитывая принцип последовательности и поэтапности в воспитании ансамблистов предлагается примерный репертуарный список:

Бах – Сонаты для скрипки и фортепиано

Сонаты для альты (виолончели) и фортепиано

Гайдн - Сонаты для скрипки и фортепиано, трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Моцарт – Сонаты для скрипки и фортепиано, фортепианные трио и квартеты

Бетховен – Сонаты для скрипки и фортепиано, вариации и сонаты для виолончели и фортепиано, фортепианные трио и квартеты

Шуберт – Сонатины, сонаты, трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Шуман – Сонаты для скрипки и фортепиано, циклы для альты (кларнета) и фортепиано, фортепианные трио

Брамс – Сонаты, трио, квартеты

Камерные произведения русских композиторов: Алябьева, Глинки, Бородина, Рахманинова, Танеева, Метнера.

Камерные сочинения композиторов XX века: Дебюсси, Пуленка, Хиндемита, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Шебалина.

II курс

Сонаты:

Л.Бетховен - Сонаты для скрипки и фортепиано op.12 №1, №2

Л.Бетховен - Вариации для виолончели и фортепиано G-dur, Es-dur

Й. Гайдн - Сонаты для скрипки и фортепиано F-dur, G-dur

А. Гедике - Соната A-dur для скрипки (альта) и фортепиано

М.Глинка - Неоконченная соната для альты и фортепиано

А. Дворжак - Сонатина для скрипки и фортепиано G-dur op.100

Э.Григ - Соната F-dur №1 для скрипки и фортепиано

Ф.Мендельсон - Вариации D-dur op.17 для виолончели и фортепиано

В.А.Моцарт - Сонаты для скрипки и фортепиано A-dur KV 305, C-dur KV 303, e-moll KV 304, C-dur KV 302, F-dur KV 376, C-dur KV 296

Ф.Шуберт - Сонатины для скрипки и фортепиано D-dur, g-moll

Трио, квартеты:

Алябьев - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Й. Гайдн - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (До мажор, Фа мажор, Соль мажор)

Л.Бетховен - Трио op.1 №1

Л.Бетховен - Вариации для фортепиано, скрипки и виолончели

В.А.Моцарт - Трио для скрипки и фортепиано C-dur

В.А.Моцарт -Трио для кларнета (скрипки), альты и фортепиано Es-dur

Шаверзашвили – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Предлагаемый репертуарный список включает в себя довольно широкий диапазон камерных сочинений, разных по сложности.

III курс

Сонаты:

Л. Бетховен - Сонаты для скрипки и фортепиано op.12 №2, op.24 №4

Л. Бетховен - Вариации для виолончели и фортепиано F-dur

Э. Григ - Соната №2 G-dur, для скрипки и фортепиано

Д. Мийо - Соната для альты и фортепиано

Дворжак - Соната для скрипки и фортепиано F-dur op 57

В.А.Моцарт - Сонаты для скрипки и фортепиано G-dur KV 379, Es-dur KV 380, F-dur KV 547, B-dur KV 454

А. Онеггер - Соната ля минор для альты и фортепиано

Ф. Пуленк - Соната для флейты и фортепиано

Ф. Пуленк - Соната для кларнета и фортепиано

А. Шнитке - Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано

Ф.Шуберт - Соната «Арпеджионе» (для альты и фортепиано)
(переложение для скрипки или виолончели и фортепиано)

Р.Шуман - Сказочные картины для альты и фортепиано

К.Хачатурян - Соната для скрипки и фортепиано

Трио:

Л.Бетховен - Трио op.1 №3 c - moll, op.11 №4 B-dur для скрипки (кларнета),

виолончели (альта) и фортепиано

А. Дворжак - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано op.21

В. Моцарт - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (A-dur, C-dur)

М. Чулаки - Дивертисмент для скрипки, виолончели и фортепиано

Д. Шостакович - Трио № 1 op.8 для скрипки, виолончели и фортепиано

IV курс**Сонаты:**

И.С.Бах - Сонаты D-dur, g-moll для виолончели (альта) и фортепиано

Л. Бетховен - Сонаты для виолончели и фортепиано № 1 F-dur, № 2 g-moll op. 5. № 3 op. 59

Л. Бетховен - Сонаты для скрипки и фортепиано № 3 Es-dur, № 5 F-dur, № 6 A-dur

И.Брамс - Соната для скрипки и фортепиано №1 G-dur

И.Брамс - Соната для виолончели и фортепиано e-moll

С. Беринский - Соната для альта и фортепиано

А. Блинов - Соната для скрипки и фортепиано № 1

Григ - Соната для виолончели и фортепиано

К.Дебюсси - Соната для виолончели и фортепиано d-moll

К.Дебюсси - Соната для скрипки и фортепиано g-moll

Ф. Мендельсон - Соната для скрипки и фортепиано F-dur

Н. Мясковский - Соната для виолончели и фортепиано D-dur

С.Прокофьев - Соната для виолончели и фортепиано

М.Равель - Соната для скрипки и фортепиано

П.Хиндемит - Соната для флейты и фортепиано

К. Хачатурян - Соната для виолончели и фортепиано

Трио:

Бетховен - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано op. 1 №1,2,3

А. Бабаджанян - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Вебер - Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано B-dur op.

48

К.Дебюсси - Трио № 1 Соль мажор

Г.Свиридов - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Ф.Мендельсон -Трио для скрипки, виолончели и фортепиано c-moll

Ф.Шуберт - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано B-dur, Es-dur

Квартеты, квинтеты:

Л.Бетховен - Фортепианный квартет Es-dur

Бородин - Фортепианный квинтет

В.А.Моцарт - Фортепианный квартет g-moll

Таким образом, за годы обучения в классе камерного ансамбля студенты должны овладеть обширным ансамблевым репертуаром сочинений самых различных стилей и эпох начиная от барокко и венского классицизма, продолжая изучение и исполнение сочинений композиторов-романтиков, а также ансамблевых произведений позднего романтизма, включая экспрессионизм, импрессионизм, по возможности отечественную русскую и зарубежную музыку XX века, написанную для различных инструментальных составов.

5. Организация контроля знаний

В воспитании музыкального дарования студента определяющую роль играет репертуар, которых должен включать в себя сочинения разных форм, жанров и композиторских стилей. Именно на репертуаре студент развивает художественный вкус и чувство стиля. В течение 3 лет обучения студент

должен освоить достаточно большой объем учебного репертуара и приобрести навыки, которые позволят ему в дальнейшем свободно разбираться во всем многообразии репертуара для камерных ансамблей.

Критерии оценки выступлений на зачетах и экзаменах

На **«отлично»** оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются ансамблевые, технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнение должно отличаться яркостью, ансамблевой слаженностью, творческим подходом к интерпретации, разнообразными приемами владения звуком, ясным представлением о роли каждого участника в партитуре ансамбля, стилистике, штриховой культуре и эмоциональной убедительности.

На **«хорошо»** оценивается выступление, показывающее хорошую ансамблевую оснащенность, убедительную выстроенность формы сонатного цикла при незначительных шероховатостях исполнения.

На **«удовлетворительно»** оценивается выступление, в котором явно видны погрешности ансамблевого, технического, стилевого и содержательного плана при реализации основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как **неудовлетворительное**

«Зачтено» - выступление, показывающее хорошую ансамблевую оснащенность, убедительную выстроенность формы, достаточные технические, содержательные и артистические качества игры студента.

«Не зачтено» - выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «Ансамбль (камерный)» проводятся в следующих аудиториях:

№21 Рояль «Förster» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 3 шт.

№24 Рояль «Эстония» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 10 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 1 шт.

№47 Рояль «Förster» - 2шт., стол – 3шт., стул – 4 шт., стенд информационный – 1шт., пульт – 4 шт.

В большом концертном зале находятся два концертных рояля Steinway. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Денисов, А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др [Электронный ресурс] / А.В. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69644>. — Загл. с экрана.
2. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.
3. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2839>. — Загл. с экрана.
2. Гинзбург, Л. С. История виолончельного искусства [Текст] : методические очерки / Л. С. Гинзбург. — Москва : Музыка, 1978. — 447 с.
3. Как исполнять импрессионистов [Текст] / Сост., вступ. ст. О.Невской. — Москва: Классика- XXI, 2008. — 140 с., нот. — (Мастер-класс).
4. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. —

Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.

5. *Корыхалова, Н.П.* Увидеть в нотном тексте... [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.- 256 с., нот.
6. *Либерман, М.* Культура скрипичного тона [Текст] : Теория и практика / М. Либерман, М. Берлянчик. - М. : Музыка, 2011. - 272 с. : нот., ил. - ISBN 978-5-7140-1211-2 : 516-51.
7. Михно А.В. Джованни Ботезини. Жизнь и творчество (1821-1889). А.В. Михно – Москва: Музыка, 2008.- 191.
8. *Рабинович, Д.А.* Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).
9. Раков Л. История контрабасового искусства. Москва, Издательский Дом «Композитор», 2004.
10. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91270>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

Основной формой обучения является урок. Именно на уроке происходит необходимый контакт педагога со студентами-ансамблистами, намечаются основные творческие задачи, происходит анализ и вдумчивое изучение выбранного произведения в плане особенностей периода творчества данного композитора, побудивших его создать камерное сочинение, предпринимаются попытка анализа содержания произведения, основной его идеи.

У Р О К – это не только впечатление..., не только пища для «эмоциональной памяти». Урок открывает новые горизонты, он ставит

проблемы и духовного и профессионального характера, заставляя думать об исполнительском творчестве иначе, нежели думалось о нём раньше; урок полон исторического смысла он всегда говорит о времени... (Л. Гаккель)

Для развития навыков чтения с листа и в порядке ознакомления с новыми сочинениями, желательно проходить дополнительно ансамблевые произведения различных стилей и эпох. Следует критически относиться к редакторским указаниям, предпочитая самостоятельно творчески подходить к авторскому тексту.

При составлении индивидуального плана обучения студента и подборе репертуара необходимо учитывать навыки и умения, приобретенные студентами в среднем музыкальном учебном заведении, уровень инструментальной подготовки участников ансамбля, опыт ансамблевого музицирования, вкусы, стилевые предпочтения и множество других факторов, в том числе и психологическую совместимость всех участников ансамбля.

В конечном итоге правильный подбор исполнительского репертуара определяет профессиональный успех будущего ансамбля.

Надо любить своё дело.
Надо постоянно им жить.
В.В. Нильсен

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Особое значение имеет первый этап освоения нотного текста, когда при разборе необходимо внимательно и грамотно прочитать все детали текста, все обозначения. Должна быть выработана привычка точно читать текст, причем необходимо воспринимать все детали партитуры как выражение определенного содержания.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя и слышать все партии, находить появившиеся неточности и устранять их. Это есть главное условие качественной самостоятельной работы. Умение

слушать себя и слышать себя, как часть целого - представляет достаточно сложный процесс. Он предполагает детальное и ясное слышание всей звуковой ткани произведения, эмоциональную реакцию на музыку, осознание качества исполнения, соответствующую реакцию на собственную игру. Таким образом происходит закрепление слуховых образов. Навыки слухового контроля обеспечивают точное воспроизведение текста.

Увлеченность музыкальной задачей делает повседневную работу интересной. Домашняя работа должна быть эмоциональной. Однако эмоциональное отношение к музыке должно подкрепляться работой интеллекта. Простого музицирования мало, нужно многое знать и понимать, ставить вполне конкретные содержательные и исполнительские задачи.

Очень важным дополнительным стимулом самостоятельной творческой работы студентов-ансамблистов является подготовка и участие их в различных фестивалях и конкурсах – региональных, всероссийских, международных. Студенты проявляют большой интерес к подготовке и участию в этих творческих соревнованиях, что является очень действенной формой повышения инициативы, творческой активности, приобретения исполнительского опыта. Необходимым моментом становлений музыканта-профессионала, ансамблиста в частности, являются участие в самых разнообразных концертах на открытой эстраде перед разной аудиторией.

Развитию музыкального интеллекта помогает самостоятельная аналитическая работа по изучению текста с привлечением теоретических сведений. Большую помощь в освоении музыкального материала приносит анализ гармонии и мелодии, закономерностей формы-структуры произведения, логики взаимодействия элементов выразительности, особенностей фактуры.