

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов

Принято Ученым советом АКК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

Рабочая программа учебной дисциплины

«Камерный ансамбль»

По специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(уровень специалитета)

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»

Астрахань

2021

Содержание

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 1

1. Методические рекомендации

1. Цель и задачи курса

Целью дисциплины является подготовка обучающегося к исполнению ансамблевой музыки различных эпох, стилей и направлений на высоком художественном уровне.

Задачи дисциплины – научить студентов:

- овладение искусством коллективного исполнительства в ансамблях различного состава,
- изучение лучших образцов камерно-инструментальной музыки,
- знакомство с актуальными аспектами интерпретации музыки старых мастеров,
- формирование эстетических представлений и профессиональных навыков для исполнения современной музыки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компетенций

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	<i>Уметь:</i> – самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<i>Владеть:</i> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности

	музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 756 часов. Время изучения – с 3- по 9 семестры.

Формы контроля – зачеты – 3, 5, 7, 9 семестры; экзамены – 4, 6, 8, 10 семестры.

4. Структура и содержание дисциплины

Дисциплина «Камерный ансамбль» в ВУЗе является одной из профилирующих и служит выработке практических навыков профессиональной

работы в многогранной области исполнительской и педагогической деятельности.

Профессиональный рост исполнительского мастерства студента оценивается на академических концертах и экзаменах.

В течение четырех лет обучения ансамблевому мастерству студент изучает камерно-инструментальную литературу разных эпох, стилей и жанров. Важной задачей является подготовка студента к практической деятельности. Желательно, чтобы в процессе обучения студенты играли в различных составах, как со струнными инструментами, так и с духовыми.

За период обучения в классе камерного ансамбля студенты должны исполнить произведения классического, романтического стиля, а также сочинения композиторов XX века.

На II курсе в 3 семестре студенты изучают камерное произведение венских классиков. Основными задачами курса является овладение основными принципами ансамблевой фактуры, техники, формы, понимание стиля. Спецификой камерного ансамбля, отличающей его от других видов совместного исполнения, является подчинение всех партий единому художественному замыслу. Отсюда возникает ряд задач, ставящихся перед студентами:

- синхронность исполнения
- единство штриха
- единство динамического плана
- единство темпа – ритма
- единая организация всех частей целого

На II курсе в 4 семестре проходят сонату И.С.Баха. Студенты знакомятся с эстетикой эпохи барокко, а также приобретают знания и навыки основных закономерностей исполняемых сочинений.

На втором курсе студент должен исполнить:

3 семестр – камерное сочинение венских классиков

4 семестр – камерное сочинение И.С. Баха

На III курсе в 5 и 6 семестрах студенты изучают в основном произведения романтического плана русских и западных композиторов и произведения композиторов XX века. Широкое разнообразие репертуара позволяет познакомиться с национальными композиторскими школами, выявить особенности сочетания инструментов в их колористическом аспекте, а также полнее овладеть мастерством ансамблевого исполнительства. Звучание фортепианной партии, тембр, сила, педализация, динамика и агогика должны быть средствами воплощения исполнительского плана, найденного в итоге совместной работы с партнерами. В тех же целях необходимо требовать от студентов – инструменталистов знание фортепианной партии, специфики звукоизвлечения и динамических возможностей инструмента, что поможет им проявить гибкость и свободу в освоении музыкального текста, а также правильно понять замысел композитора.

На третьем курсе студент должен исполнить:

5 семестр – камерное сочинение романтиков или композиторов XX века

6 семестр – камерное сочинение романтиков или композиторов XX века

На IV курсе в 7 и 8 семестрах студенты готовятся к государственному экзамену, который включает исполнение камерного произведения любого композитора сонатной, сонатно-циклической, крупной вариационной и циклической формы с равноправными по значению партиями. При этом допускается повторение любого произведения из пройденного репертуара за весь период обучения.

Курс «Ансамбль» в основном строится по принципу работы преподавателя со студентом над камерным репертуаром в режиме индивидуальных занятий.

Наряду с этой формой, в соответствии с современными задачами формирования профессиональных компетенций выпускника, предлагаются следующие формы:

освоение техники самостоятельной работы над произведением;

изучение образцов интерпретаций произведений различными исполнителями в мультимедийных форматах (аудио, видео);

презентация и обсуждение студентами произведений в изучаемых стилевых моделях;

работа с аудио и видеозаписью программы (запись и обсуждение).

Каждому студенту рекомендуется не менее одного раза в год выступать в открытых концертах на различных сценических площадках.

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта (работы)). ИГА проводится с целью определения качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению «Музыкально – инструментальное искусство», способствующим его устойчивости на рынке труда. Аттестационные испытания входящие в состав итоговой государственной аттестации полностью соответствуют основной образовательной программе, которую студент освоил за время обучения.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Оценка качества освоения дисциплины «Камерный ансамбль» включает текущий контроль успеваемости (проверка самостоятельной работы студента, коллоквиум, контрольный урок, академическое прослушивание, творческий проект), промежуточную аттестацию (зачет, экзамен) и итоговую государственную аттестацию выпускников (выступление в составе камерного ансамбля) в форме экзамена.

Критерии оценок и Фонд оценочных средств

«Зачтено» - выставляется, если студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

«Не зачтено» - выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Все оценочные показатели выполнены на высоком уровне, исполнение безупречно.	Отлично
В целом качественное исполнение программы с незначительными недостатками по некоторым оценочным показателям.	Хорошо
Исполнение программы с существенными недостатками по оценочным показателям как в художественном, так и в техническом плане.	Удовлетворительно
Исполнение программы полностью не соответствует оценочным показателям.	Неудовлетворительно

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используются аудитории, оборудованные аудиторной мебелью, оснащенные пультами, оркестровыми инструментами. Занятия проводятся в следующих оснащенных аудиториях:

Аудитория 65: Пианино Essex – 1шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 2шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт.

Аудитория 66: Пианино Essex – 1шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 2шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт.

Аудитория 67: Пианино Essex – 1шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 1шт.

Аудитория 68: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 69: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 шт.

Аудитория 70: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.,

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Ударники

Занятия проводятся в следующих аудиториях:

Аудитория 73: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., ударная установка – 1 шт., виброфон – 1 шт., ксилофон – 1 шт., литавры – 4 шт., маримба – 1 шт.

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса. Для занятий необходима аппаратура для аудио и видео

записей. 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. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58836>. — Загл. с экрана.
2. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/61370>. — Загл. с экрана.
3. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Цагарелли. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2893>. — Загл. с экрана.

Дополнительная

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учебник / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика [Текст] : Сборник научных трудов. Вып. II / Ред.-сост. В.М. Гузий, В.А. Леонов. - Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовской консерватории, 2012. - 203 с. : нот., ил. - 347-82.
3. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.
4. Леонов, В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс лекций в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. Леонов, И.Д. Палкина. - Изд. 2-е. -

Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 240 с., ил., нот. - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.

5. *Леонов, В.А.* Основы теории исполнительства и методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : учебное пособие / В. А. Леонов. - Изд-е 2-е, испр. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 346 с., ил, нот. - (Библиотека методической литературы). - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.

6. *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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Основной задачей профессиональных учебных заведений является подготовка профессионально грамотных музыкантов. Помимо индивидуальных

специальных предметов в развитии студентов одной из эффективных форм обучения является овладение совместным музицированием.

В зависимости от видов инструментов ансамбль может быть однородным (состоящим только из деревянных или медных духовых инструментов), и смешанным (объединяющим исполнителей как на деревянных, так и на медных духовых инструментах). Камерные ансамбли, исходя из количества исполнителей, подразделяются на дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т.д.

Во время подготовительного периода в работе с ансамблем педагог встречается с каждым студентом в отдельности, тщательно готовя его к коллективным занятиям.

Приступая к работе над ансамблем, педагог должен рассказать об исполняемом произведении, дать учащимся общее представление о характере его музыкального содержания, форме, о значении и функции каждой партии, познакомить с автором.

На первом коллективном занятии основные требования в работе педагога сводятся к следующему:

- добиваться синхронности: совместно взятое дыхание, снятие звука, выдержанности пауз и т.д.;
- добиваться ритмической слаженности: одинакового и точного исполнения различных ритмических групп, удерживание общего темпа, агогики.
- следить за качественно-звуковой слитностью воспроизведения сочинения: динамика, тембр, штрихи, аппликатура и т.д.
- обращать внимание на чистоту интонирования как по «вертикали», так и по «горизонтали».
- разъяснять каждому ансамблисту функцию своей партии в общем звуковом пространстве и фактурной ткани произведения.

Не должны оставаться без внимания акустические репетиции перед концертным исполнением. Педагог должен дать возможность привыкнуть к новой акустике, внести коррективы в динамику, а также дать указания

артистичному исполнению.

При подборе репертуара необходимо руководствоваться некоторыми принципами:

- учитывать уровень технической подготовки участников ансамбля
- подбирать репертуар, способствующий общемузыкальному развитию.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Специфика предмета требует последовательности и планомерности в проведении основных законов исполнения камерной музыки:

- единство понимания целостного художественного образа
- принцип синхронности исполнения всех деталей целого
- принцип общности воспроизведения всех деталей целого

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с текстом, реализуемого в первую очередь посредством чтения с листа, для

более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы в неразрывной связи с содержанием произведения
- определить выразительные средства, музыкальный язык эпохи
- установить начальный план интерпретации

Следующий этап - детальное освоение произведения, которое обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе
- слуховой контроль над частями целого
- знание всех партий ансамбля, мысленное членение музыкальной ткани

как по вертикали, так и по горизонтали

На этой стадии работы над произведением следует обращать внимание на тот факт, что совместное исполнение требует от его участников прежде всего

раскрытия художественного замысла, начиная от единого понимания содержания и стилевых особенностей произведения и кончая определением правильного темпа, динамики и штрихов, единой интонации у струнников, особенно в трио, квартетах и других больших составах.

Участники ансамбля должны, основываясь на фактуре произведения, ясно определить роль и значение исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. Большое внимание должно быть сосредоточено на выработке специфических ансамблевых навыков, без которых немислим полноценный ансамбль:

- ритмическая согласованность и устойчивость
- динамическое равновесие
- единство штриха
- единство фразировки

Исполнительская готовность произведения определяется степенью отработанности приемов для воплощения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки темброво-штриховых, артикуляционных решений, и подводит к заключительному этапу – концертной готовности произведения. Здесь выстраивается композиционно-драматургическое целое, шлифуются детали.

При самостоятельной работе одним из первоначальных условий освоения произведения студентами является слуховой самоконтроль, поскольку каждый из участников ансамбля должен трактовать свою партию как составную часть совместно создаваемого музыкального образа. Для реализации замысла необходимо знать особенности инструментов, их технические возможности, специфику звучания регистров, характер штрихов, педализации и т.д. Разнородность инструментов приводит к необходимости вырабатывать единство технических приемов, добиваться тщательной нюансировки и отделки деталей исполняемого произведения.

Задачи, поставленные преподавателем данной дисциплины, требуют от студентов постоянного повышения своего образовательного уровня: слушания, знания музыки, понимание ее стилевых отличий и взаимовлияний, что является неизменным условием развития музыкального эстетического вкуса.