

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра специального фортепиано

Принято Ученым советом АГК
Протокол №15 от 5 сентября 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Г.М. Волкова

Рабочая программа учебной дисциплины
«Камерный ансамбль»
Направление подготовки
53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство
(уровень магистратуры)
Профиль: Фортепиано

Астрахань

2021

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:

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Камерный ансамбль» является воспитание высококвалифицированных исполнителей-педагогов, подготовленных к активной самостоятельной педагогической, исполнительской и просветительской деятельности, совершенствовании профессионального мастерства пианиста при игре в составе камерного ансамбля в концертных условиях. Совместное музицирование может стать стимулом для интенсивного развития творческих способностей пианиста, что составляет одну из важных сторон воспитания исполнителя.

Магистрант должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения, уметь грамотно и сбалансировано играть в ансамбле с другими инструментами, обладать дирижерской волей и гибкостью.

Обучающийся должен овладеть достаточно большим репертуаром в жанре камерного ансамбля, включающим произведения различных эпох и стилей, постоянно совершенствовать культуру ансамблевого мастерства, все виды исполнительской техники.

Пианист должен обладать музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке нотного текста.

Задачами дисциплины являются формирование у магистранта:

- мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений;
- совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;

- овладение магистрантом достаточно большим репертуаром в жанре камерного ансамбля, включающим произведения различных эпох и стилей, состоящего из музыки для различных составов;
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;
- постоянное развитие у магистранта мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у обучающегося культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение магистрантом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры;
- стимулирование у обучающегося творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;
- воспитание у магистранта устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;
- совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы;
- совершенствование навыков ансамблевой игры, достижение правильного звукового баланса;
- умение находить нужное соотношение дирижерского управления исполнительским процессом и необходимой гибкости по отношению к партнерам.

2. Требования к результатам освоения рабочей программы

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
-------------	-----------------------------------

<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i> -основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <i>Уметь:</i> - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; <i>Владеть:</i> - навыками составления плана-графика Реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;</p>
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i> - традиционные знаки музыкальной нотации; <i>Уметь:</i> - грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; - распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <i>Владеть:</i> - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.</p>
<p>ПКО-1 Способен осуществлять музыкально- исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов</p>	<p><i>Знать:</i> – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; <i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; <i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.</p>

<p>ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; <i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.</p>
--	--

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 288 часов, аудиторная работа – 49,5 часов, самостоятельная работа – 238,5 часов. Время изучения – 1-2 семестры.

Уроки по дисциплине «Камерный ансамбль» проходят в форме мелкогрупповых занятий по 1,5 часа в неделю.

Формы контроля: 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен. Формой межсессионной аттестации являются открытые выступления в классе.

4. Содержание дисциплины

Поскольку предмет «Камерный ансамбль» является практическим, предлагаемый тематический план является освещением единого процесса приобретения профессиональных навыков, технологических компонентов и выполнения художественно- исполнительских задач в процессе обучения игре в ансамбле. Индивидуальные практические занятия с преподавателем дополняются интерактивным просмотром и прослушиванием аудио и видео материалов с произведениями изучаемого репертуара в соответствии с

тематическим планом. Педагог формирует составы ансамблей, подбирает репертуар. Формировать ансамбль следует, учитывая уровень профессиональной подготовки его участников, их исполнительских особенностей. Ансамбль может состоять из студентов различных специальностей или для работы могут быть привлечены концертмейстеры-иллюстраторы. В течение периода обучения необходимо предусмотреть перераспределение партий в составе ансамблей; желательно предоставлять магистрантам возможность играть в различных ансамблях (дуэтах, трио, квартетах и т. д.). Репертуар ансамблей составляется педагогом с учетом технической и музыкальной подготовки обучающихся, с использованием произведений различных эпох, стилей и жанров, что является предпосылкой разносторонности воспитания и развития будущего ансамблиста. При выборе репертуара для ансамблей педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения. Важно учитывать не только текущую учебную работу, но и концертные выступления, стимулирующие творческую деятельность. В работе над ансамблем нужно воспитывать у его участников чувство ответственности за исполнение своей партии и понимание ее значения в каждый конкретный момент звучания музыкального произведения; стремиться к ритмической организованности и согласованности исполнения всех партий, целенаправленности динамики, штрихов и фразировки.

Для совершенствования исполнения партий в ансамбле важное значение имеет работа с каждым студентом. К основным задачам индивидуальной работы относятся: преодоление технических трудностей, выявление особенностей фактуры, деталей текста. Немаловажен также выбор аппликатуры. Важно объяснить обучающимся роль фортепианной педали, её различие в сольной и ансамблевой игре, изменение педализации в зависимости от состава ансамбля. Необходимо требовать от магистрантов тщательного прочтения нотного текста и всех обозначений: темповых, динамических и т. д.

Педагог должен также сообщать студентам теоретические сведения, знакомить их с автором, эпохой, стилем и формой произведения. Понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, а также умение трактовать свою партию как часть музыкального образа, умение слышать одновременно несколько линий в их единстве, развитие слухового самоконтроля – все эти моменты закладывают фундамент для развития мастерства ансамблиста-профессионала. При этом необходимо знать особенности используемых в ансамбле инструментов, их технические возможности, специфику звучания регистров, характер звукоизвлечения и штрихи.

Занятия в классе ансамбля приобщают студента к сокровищнице музыкальной литературы, которую представляет инструментальная музыка. Это способствует расширению кругозора, достижению музыкальной зрелости. Педагог класса ансамбля воспитывает также самостоятельность и организованность в работе и добивается создания творческой атмосферы в классе.

Ансамблевое исполнительство оказывает благотворное влияние на студентов не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства, самодисциплины, коммуникативные навыки. Игра в ансамбле невозможна без принятия личности другого, толерантности, взаимопонимания партнеров, внимательного отношения к высказываниям своих коллег, принципиальности и убежденности в отстаивании собственной художественной позиции, умения уступать инициативу. Ансамблевое музицирование является своеобразной ролевой моделью социально-личностного общения, предоставляя прекрасную возможность как для творческого, так и дружеского общения музыкантов, главными принципами которого являются равноправие и сотворчество. Искусство игры в ансамбле оказывает существенное влияние на развитие таких важнейших сфер личности, как социальное функционирование и эмоциональное реагирование. Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность,

дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. Когда ансамблисты впервые получают удовлетворение от совместной работы, почувствуют радость общего порыва, объединённых усилий, взаимной поддержки – можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат.

Если занятия были эффективны, то к моменту окончания обучения у магистрантов должно выработаться чувство ответственности за качество освоения собственной партии, при исполнении произведений они должны достигать точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания. Магистрантам необходимо развить в себе такие навыки, как: - умение слышать партнера и помогать ему в воплощении исполнительских намерений;

- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани;

- навыки самоконтроля и самооценки;

- понимание роли своей партии в партитуре в целом и в конкретных эпизодах музыкального произведения.

Программный минимум	Объем в часах			
	ПЗ	Конт.часы	СР	Всего
1 семестр				
Подготовка к межсессионной аттестации: одно произведение (продолжительностью не менее 15 минут).	26			
Подготовка к зачету: одно произведение (продолжительностью не менее 20 минут).				
2 семестр				
Подготовка к межсессионной аттестации: одно произведение (продолжительностью не менее 15 минут).	24			
Подготовка к экзамену: одно				

произведение (продолжительностью не менее 20 минут).				
ИТОГО:	50		238	288

Предлагаемый репертуарный список является примерным и может быть расширен как за счет других произведений композиторов-классиков, так и сочинений, созданных в течение XX-XXI веков:

- Бах – сонаты для скрипки и фортепиано, Альта (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 альта (кларнета) и фортепиано, фортепианные трио
- Брамс – сонаты, трио, квартеты
- Ф.Мендельсон Вариации D dur op.17 для виолончели и фортепиано
- Вебер Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано B dur op 48
- А. Дворжак Сонатина для скрипки и фортепиано G dur op100, Соната для скрипки и фортепиано F dur op 57
- Э.Григ Сонаты для скрипки и фортепиано
- Камерные произведения русских композиторов: Алябьева, Глинки, Бородина, Рахманинова, Танеева, Метнера, Мясковского
- Камерные сочинения композиторов XX века: Дебюсси, Равеля, Пуленка, Онеггера, Хиндемита, Мийо, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Шебалина.
- А. Гедике Соната A dur для скрипки (альта) и фортепиано
- М.Чулаки Дивертисмент для скрипки, виолончели и фортепиано
- Н.Пейко Квнтет для 2х скрипок, альта, виолончели и фортепиано
- Г.Канчели Time and again ... для скрипки и фортепиано
- Шаверзашвили – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
- А. Шнитке Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано
- К.Хачатурян Соната для скрипки и фортепиано, Соната для виолончели и фортепиано
- С. Беринский Соната для альта и фортепиано
- А. Бабаджанян Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Камерные сочинения астраханских композиторов:

А.Блинова, А.Рындина, Ю.Гонцова

5. Организация контроля знаний

В воспитании музыкального дарования магистранта определяющую роль играет репертуар, которых должен включать в себя сочинения разных композиторских стилей. Именно на репертуаре обучающийся развивает художественный вкус и чувство стиля. В течение двух семестров обучения магистрант должен освоить достаточно большой объем учебного репертуара и приобрести навыки, которые позволят ему в дальнейшем свободно разбираться во всем многообразии литературы в жанре камерного ансамбля.

В течение учебного года студент выступает на зачете, контрольных уроках (межсессионная аттестация) и экзамене, а также в различных открытых (классных, сольных, отчетных) концертах. Открытые выступления (межсессионная аттестация) планируются в октябре – ноябре и марте – апреле, зачет и экзамен – по расписанию сессий.

Количество сочинений, разучиваемое студентом за год, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема и сложности произведений, от способностей и уровня подготовки магистранта. Однако можно установить некоторый минимум изучаемого репертуара – не менее четырех произведений различных стилей и, по возможности, различных составов. Все произведения должны исполняться целиком – все части.

Программный минимум для экзамена зачета и межсессионной аттестации

I курс

1 семестр

Межсессионная аттестация: Одно произведение (продолжительностью не менее 15 минут).

Зачет: Одно произведение (продолжительностью не менее 20 минут).

2 семестр

Межсессионная аттестация: Одно произведение (продолжительностью не менее 15 минут).

Экзамен: Одно произведение (продолжительностью не менее 20 минут).

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 магистранта. 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 произведения 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

Кафедра располагает тремя учебными аудиториями №№ 21, 24, 47. Парк роялей представлен четырьмя инструментами: Förster – 3, Estonia –1. В Большом зале консерватории находятся два концертных рояля Steinway, в Малом зале - два рояля «Boston» (фирма «Steinway»). Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки, а также доступные Интернет-ресурсы

соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

№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.

7. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

№ п/п	Наименование
1.	Николаевский, М.И. Консерваторская постановка рук на фортепиано [Текст] / М.И.Николаевский. – изд-е 3-е. – М. : КРАСАНД, 2011. – 64 с.
2.	Ротенберг, А.М. Музыкальный компромисс [Текст] : Советы певцам и концертмейстерам оперы / А. М. Ротенберг. - СПб. : Композитор, 2011. - 152 с. : нот., ил.
3.	Зайцева, Т. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика. Исследовательские очерки. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2012. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69641

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

В данной рабочей программе использованы основные положения типовой программы по фортепианному ансамблю, а также рабочие программы по камерному ансамблю, разработанные кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Астраханской консерватории за период с 2000 по 2016 годы.

Занятия в классе камерного ансамбля являются важной частью воспитания музыканта, так как решение ансамблевых задач оказывает развивающее влияние на уровень технического и художественного развития пианиста. Результатом освоения дисциплины «Камерный ансамбль» должно быть знание специфики ансамблевого исполнительства и технических сложностей игры в ансамбле. Обучающийся должен ознакомиться с разнообразным ансамблевым репертуаром для различных составов, включающим произведения разных эпох, жанров и стилей.

Магистрант должен получить ясные представления об основных художественных задачах ансамблевого исполнения и закрепить их в процессе репетиционной и концертной работы. Он должен уметь создать звуковой, артикуляционный, ритмический и динамический баланс в совместной игре, слышать как звучание ансамбля в целом, так и собственную партию и партию партнеров, играть в едином темпе.

Основной формой обучения является урок. Именно на уроке происходит необходимый контакт педагога со магистрантами-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.

Урок – 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. Часть сочинений может быть пройдена в эскизном виде для ознакомления или для развития навыка чтения с листа. В

качестве репертуара для ознакомления могут быть использованы камерные ансамбли из репертуара музыкального училища или колледжа.

Следует критически относиться к редакторским указаниям, предпочитая самостоятельно творчески подходить к авторскому тексту. При составлении индивидуального плана обучения магистранта и подборе репертуара необходимо учитывать навыки и умения, приобретенные магистрантом на образовательном уровне бакалавриата, 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.

Магистрант должен научиться работать над созданием художественного замысла, драматургической целостностью произведения и воплощать её в процессе совместного исполнения; осуществлять репетиционную работу с партнерами, быстро улавливать намерения партнеров и чутко реагировать на элементы импровизационности в исполнении; представлять звучание всего ансамбля в целом и своей партии как части целого и в соответствии с этим создавать звуковой и ритмический баланс ансамбля, добиваясь единства исполнительских намерений

Тщательное разучивание каждой партии в ансамбле является условием качественного совместного исполнения. В этой части работы пианисту необходимо использовать знания и умения, полученные в классе по специальности.

К числу ансамблевых трудностей относится достижение синхронности звучания, особенно при одновременном взятии и завершении звука, а также при исполнении унисонных и параллельных линий. Большого внимания требует согласованность приемов звукоизвлечения, единство артикуляционных средств и штрихов. Важным ансамблевым навыком является умение слышать как свою партию, так и другие партии, что позволяет добиваться

согласованности и баланса в динамике, ритмической пульсации и фразировке, в использовании педали. Постоянный слуховой контроль должен быть направлен на единство звучания общей фактуры ансамбля, а также на тембровую выразительность каждой партии, когда возникает задача показать основной тематический материал. Особой заботой ансамблистов должна быть естественность совместной интонационной агогики, гибкость передачи тематического материала из партии в партию.

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.

Второй этап работы над ансамблем имеет свои, собственно ансамблевые особенности и сложности, которые и следует освоить партнерам по ансамблю в самостоятельной совместной работе над ансамблевым произведением.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя и слышать все партии, находить появившиеся неточности и устранять их - это 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 магистрантов-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.