МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ А.К.ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
Учебно-методического совета
Протокол № 11
от «29» июня 2020 г.

Утверждаю:
проректор
по учебной и воспитательной работе
О.В. Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского класса

Рабочая программа дисциплины

Камерный ансамбль

Основная профессиональная образовательная программа
по направлению подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профиль Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты)

квалификация (степень) «Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель» (Фортепиано)
«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестровые струнные инструменты)

форма обучения - очная

Автор-составитель:

Босенко.Э.Г., профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского класса

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол № 15
«20» июня 2020 г.
Зав. кафедрой В. Г. Трусова

Петрозаводск
2020

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
4. Содержание дисциплины
4.1. ***Содержание разделов дисциплины***
4.2. ***Распределение часов по темам и видам занятий***
5. Формы контроля
5.1. ***Текущий контроль***
5.2. ***Промежуточный контроль***
5.3. ***Итоговый контроль***
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
6.2. Дополнительная литература
7. Современные базы данных и информационно-справочные системы
8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – воспитание и подготовка студентов-бакалавров к профессиональной деятельности в качестве квалифицированного ансамблиста, обладающего необходимыми теоретическими знаниями и владеющего всем арсеналом художественных и технических средств для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в концертных профессиональных и культурно-просветительных учреждениях.

Задачи дисциплины:

- расширить музыкально-художественные представления студентов через освоение стилистически разнообразного ансамблевого и инструментального репертуара;
- воспитать у студентов творческое отношение к процессу исполнения музыкального произведения на основе всестороннего изучения нотного авторского текста;
- способствовать пониманию роли каждого из участников ансамбля в различных камерных составах;
- воспитать стремление к постоянному качественному овладению музыкально-художественными средствами выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения;
- сформировать умения организовывать и вести репетиционную работу в составе ансамбля;
- способствовать совершенствованию комплекса умений и навыков необходимых для дальнейшей исполнительской деятельности в качестве ансамблиста;
- способствовать изучению и накоплению репертуара, включающего камерные сочинения различных эпох, стилей и жанров;
- научить профессиональной подготовке сочинений к концертному выступлению.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование:

— общепрофессиональных компетенций:

- способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе(**ОПК-1**);

- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (**ОПК-2**);

— обязательных профессиональных компетенций:

- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблей (**ПКО-1**);

- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (**ПКО-2**);

- способен проводить репетиционную ансамблевую работу (**ПКО-3**);

— рекомендуемых профессиональных компетенций:

- способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (**ПК-2**)

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

знать:

– основы исторического развития исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; методику камерной репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкальных инструментов, входящих в состав ансамбля;

– сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации, приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением.

уметь:

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента; планировать и вести ансамблевый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– формировать концертную программу творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта

владеть:

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов ансамблевой репетиционной работы, профессиональной терминологией;

– навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;

– навыком подбора концертного репертуара для творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены 148 часов контактной работы, 194 часов самостоятельной работы, 18 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Семестр**					
	360	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа (всего)	**148**	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Практические занятия	148	16	18	16	36	32	30
Самостоятельная работа студента (всего)	**194**	56	54	20	18	40	6
Зачет		✓	✓	✓	-	-	✓
Зачет с оценкой		-	-	-	-	✓	-
Экзамен	18	-	-	-	18	-	-
Общая трудоемкость (час.)	**360**	**72**	**72**	**36**	**72**	**72**	**36**

4. Содержание дисциплины

Дисциплина реализуется в форме практических (мелкогрупповых) занятий. В процессе обучения студенты-ансамблисты должны научиться решать сложные художественные задачи, связанные с созданием музыкальных образов и овладевать профессиональными навыками ансамблевого исполнительства.

За время обучения студентам предполагается пройти наиболее значимые произведения русских, зарубежных и современных композиторов различных эпох, стилей и жанров. Этот процесс неразрывно связан с такими дисциплинами учебного плана как «Специальность», «Концертмейстерский класс», «История музыки», «Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «История искусств». Все перечисленные дисциплины взаимодополняют и взаимообогащают друг друга, способствуя реализации главной цели – всестороннему формированию и воспитанию высокопрофессионального музыканта.

В процессе обучения предполагается приобретение следующих навыков:

- репетиционной работы в ансамблевом коллективе. Формирование и развитие этих навыков происходит на каждом практическом занятии при разработке совместной интерпретации авторского текста, анализа жанра и

формы, определения характера и выбора исполнительских средств (артикуляция, темп, динамика, агогика и т.д.).

- подготовка программ камерной музыки. В ходе процесса подготовки к разного рода концертным выступлениям, происходит практическое обучение студентов умению выбрать определенную программу (для разных аудиторий), и умению ее определенным образом выстроить, организовать.

- конструктивного критического анализа проделанной работы. Каждое выступление на сцене или в классе, в присутствии педагогов кафедры или студентов класса, заканчивается аналитическим разбором состоявшегося исполнения самими студентами (слуховой контроль - что получилось, что - нет, если не получилось, то почему), и только потом - конструктивный анализ выступления преподавателем.

В процессе обучения происходит постоянное изучение и накопление камерного репертуара, включающего сочинения различных художественных направлений, стилей и национальных школ. Расширение репертуара связано как с изучением и исполнением конкретных отдельных произведений композитора, так и посредством расширения музыкального кругозора и слуховой активности через прослушивание аудио- и видеозаписей выдающихся исполнителей.

В процессе обучения по дисциплине «Камерный ансамбль» привлекаются студенты кафедры духовых инструментов. Это качественно обеспечивает не только учебный процесс, но и дает практическую возможность участвовать со студентами вышеуказанной кафедры в различных тематических, профориентационных концертах и т.д.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Ансамблевое творчество И.С. Баха. Сонаты для скрипки и фортепиано, сонаты для виолончели и фортепиано, сонаты для флейты и фортепиано.

Содержание раздела:

- *определение барочного стиля, его особенностей:*

1. преобладание протяженной музыкальной мысли, музыка - состояние;
2. полифоническая фактура фортепианной партии (Бах, Гендель);
3. строгий, выдержанный темп с четкой метрической пульсацией,
4. динамика сдержанная, террасообразная (без ярких crescendo и diminuendo);
5. форма 3-хчастная, в медленных частях сонат - двухчастная (Бах, Гендель).
6. особенность артикуляционного способа звукоизвлечения.

Знание особенностей барочного стиля формирует задачи, которые решаются в процессе исполнения конкретного сочинения.

Раздел II. Камерные сочинения венских классиков. Сонаты, трио, квартеты Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Содержание раздела:

- *определение классического стиля, его особенностей:*

1. возникновение формы сонатного аллегро и сонатного цикла;

2. в динамике - появляется яркость crescendo и diminuendo;

3. сохранение точного темпа, метрической пульсации, но если темп меняется, то с указания автора;

4. исполнение более выразительное и гибкое - нюансировка, штрихи, приемы исполнения точно указаны композитором;

5. фактура фортепианной партии становится в основном гомофонно-гармонической.

Определение и знание особенностей классического стиля формирует комплекс задач, решаемых в процессе изучения конкретных сочинений.

Раздел III. Камерные сочинения композиторов – романтиков 19 века. Сонаты, трио, квартеты Шумана, Брамса, Грига, Сен-Санса, Глинки, Рахманинова и др.

Содержание раздела:

- *определение романтического стиля, его особенностей:*

1. нотный текст более точно выписывается композитором, с уточнением штрихов, нюансов, темпа, но при этом, текст все более свободно исполняется в плане динамики и темпа;

2. усложнение образно-эмоциональной сферы при использовании формы классического сонатного цикла;

3. динамика свободная и переменчивая, допускает индивидуальную свободу исполнителям;

4. темп становится свободным и индивидуально неповторимым; rubato - свободное изменение темпа, идущее от творческих намерений исполнителей;

5. меняется способ звукоизвлечения (legato):

Знание особенностей романтического стиля формирует цели и задачи, решаемые в процессе изучения и исполнения конкретного сочинения.

Раздел IV. Камерные произведения отечественных и зарубежных композиторов XX века. Сонаты, трио, квартеты Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке, Дебюсси, Хиндемита, Онеггера, Пуленка, Турина и др.

Содержание раздела:

Исполнение камерной музыки XX века предполагает информационно-методическую, профессиональную оснащённость всех участников ансамбля, самостоятельность мышления и воображения.

В поисках новых выразительных средств и систем организации звуковой ткани (техник) композиторы стремились найти свой индивидуальный способ воплощения музыкально-художественных образов. Появились новые различные течения: атональная музыка, додекафония, неоклассицизм, пуантилизм, сонористика и др. Меняется смысловой баланс между ансамблевыми партиями. Партия фортепиано насыщается самостоятельным, тематическим материалом, и необходимо найти в ансамбле места проникновения и соприкосновения и места расхождения, отдаления одной партии от другой. Фантазии композиторов в поисках новых приёмов звукоизвлечения на фортепиано (ударность, струнное pizzicato,

«препарирование» и др.) привели к кардинальным изменениям традиционной нотации музыкального текста.

Музыка XX века, в том числе и камерная, характеризуется тонкими, многообразными тембровыми, динамическими, темповыми, агогическими и стилистическими контрастами. Соотношение интуитивно-чувственного и конструктивно-логического имеет изменчивый, противоречивый характер на путях музыкальной истории XX века и в границах развития индивидуального композиторского стиля.

Задачи:

1. выявить в камерном сочинении стилистические особенности, характерные для определенного художественного течения.

2. расшифровать зафиксированные композитором в нотном тексте новые виды нотации (Шнитке, Слонимский).

3. определить роль каждого из участников ансамбля в процессе исполнения.

4. изучить ансамблевую партитуру с целью определения комплекса исполнительских средств (темп, динамика, агогика и т.п.).

5. активизировать самостоятельную репетиционную работу.

Раздел V.

Подготовка к государственной итоговой аттестации.

Государственный экзамен: произведение камерного жанра (соната, трио, квартет).

Содержание темы:

За годы обучения в классе камерного ансамбля у студента происходит накопление разнообразного репертуара, формирование и закрепление знаний и навыков ансамблевой работы. В 7-ом и 8-ом семестрах студенты изучают несколько камерных сочинений с целью выбора программы для государственной итоговой аттестации.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
	3-4 семестры			
1	Ансамблевое творчество Баха	16	56	72
2	Камерные сочинения венских классиков	18	54	72
	5-6 семестры			
3	Камерные сочинения композиторов романтиков 19 века	16	20	36
4	Камерные произведения отечественных и зарубежных композиторов XX века.	36	18	54
	Экзамен	-	18	18
	7-8 семестры			
5	Камерные произведения отечественных и зарубежных композиторов XX века.	32	40	72

6	Подготовка к государственному экзамену	30	6	36
	Итого	**148**	**194** **+18** (экзамен)	**360**

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем во время проведения занятий, а также при подготовке к конкурсам и концертным выступлениям. Бакалавры должны посещать все занятия, репетиции с партнерами по ансамблю и академические концерты.

На занятия бакалавры должны приходить с выученными в процессе самостоятельной работы произведениями (или частью произведения), в которых должны представить:

- углубленное осмысление нотного текста;
- осмысление и закрепление, полученных на предыдущих занятиях знаний и навыков;
- закрепление навыков игры в ансамбле, полученных на практических занятиях совместно со студентом-партнером или при участии концертмейстера;
- углубленное изучение творчества композитора, определенного стиля, путем прослушивания записей выдающихся исполнителей с целью накопления (приобретения) слухового багажа и чтения необходимой литературы.

Формой текущего контроля являются академические концерты в **3, 4, 5** и **8** семестрах (в открытом режиме) в присутствии членов кафедры.

Такие выступления демонстрируют на каждом этапе уровень владения студентами навыками совместного исполнительства, владения техническими и музыкально-художественными средствами выразительности, формой произведения, точностью стиля, способности или неспособности студентов к собственной исполнительской интерпретации. Каждое выступление в условиях концерта способствуют профессиональному росту обучающихся, формированию их профессиональных компетенций - способностью раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в ансамблевом звучании, при этом совершенствуя и развивая собственные исполнительские навыки.

5.2. Промежуточный контроль

Формой промежуточной аттестации выступают зачеты (**3, 4, 5 семестры**), зачет с оценкой (**7 семестр**) и экзамен (**6 семестр**).

Зачет включает в себя работу на уроках, самостоятельную работу и репетиционный процесс; формирование и развитие профессиональных

компетенций ансамблевого исполнительства во время репетиций и в концертных выступлениях.

«Зачтено» ставится, если состоялось концертное выступление, продемонстрировавшее грамотную и осмысленную работу над нотным текстом, достаточное владение стилем и формой, музыкально-художественными средствами выразительности, ансамблевой сыгранностью. Преподаватель отмечает динамику профессионального роста обучающихся.

«Не зачтено» ставится, если выступление не состоялось по причине неготовности, невыученности произведения, ввиду безответственного отношения бакалавра к занятиям.

В конце **7-го семестра** проводится дифференцированный зачет в присутствии членов кафедры, на котором оценивается уровень профессиональных компетенций, приобретенный бакалаврами за два года обучения.

Оценка «зачтено, отлично» ставится, если при исполнении произведения бакалавры демонстрируют артистизм, исполнительскую волю, образное и логическое мышление, концентрацию слухового внимания, проявляют способность к созданию собственной, совместной художественной интерпретации.

Оценка «зачтено, хорошо» ставится, если студенты демонстрируют хорошее ансамблевое взаимодействие, чувство стиля и формы, при некоторых «неточностях» в тексте, темпе, характере и т.д.

Оценка «зачтено, удовлетворительно» ставится, если обучающиеся с трудом справляются с текстом сочинения, исполнение формальное, ансамблево-нестабильное.

Оценка «не зачтено, неудовлетворительно» ставится, если бакалавры не посещают занятия, не справляются с профессиональными требованиями, не соответствуют уровню подготовки на данном этапе обучения.

При методическом обсуждении обязательно учитывается изначальный уровень профессиональной подготовленности студентов.

В **6 семестре** проводится экзамен, который проходит в присутствии всех членов кафедры. При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития бакалавра.

Содержанием экзамена является исполнение камерного произведения (сонаты, трио, квартета).

Оценка «отлично» ставится, если исполнение эмоциональное, образное, осмысленное, достаточная степень владения стилем и формой, оснащённости художественно-выразительными и техническими средствами, звуковым балансом, способностью к созданию единой художественной трактовки произведения.

Оценка «хорошо» ставится, если исполнение программы эмоциональное, образное, стилистически выверенное, при наличии

недостаточно выявленного чувства формы и незначительных интонационных, ритмических, фактурных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если исполнение эмоциональное, технически освоенное, но при этом недостаточное владение комплексом художественно-выразительных средств для создания верной, музыкально-художественной трактовки произведения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если исполнение выявляет целый комплекс серьёзных недостатков по всем критериям: нет ансамблевого взаимодействия, не выявлено чувство стиля, отсутствуют художественно-музыкальные намерения, низкий технический уровень исполнения.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля выступает зачет, который проводится в конце **8 семестра**. Зачет проводится в виде прослушивания (или концертных выступлений) программы государственного экзамена в присутствии членов кафедры.

Оценки «зачтено» заслуживает исполнение, при котором бакалавры демонстрируют полное владение навыками совместного исполнительства, чувством формы, стиля, выразительностью, технической свободой, артистизмом.

Оценка «не зачтено» выставляется за невыученную программу, или если выступление очень слабое по всем критериям: нет ансамблевого взаимодействия, не выявлено чувство стиля, отсутствуют художественно-музыкальные намерения, низкий технический уровень исполнения.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Погорелова, Л.К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнительство: учебное пособие / Л.К. Погорелова. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 380 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116396 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Либерман, Е. Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом : учебное пособие / Е. Я. Либерман. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 240 с. [1988] Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151820 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Шульпяков, О. Ф. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя / Олег Шульпяков. Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2005. – 35 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки / Ростовская государственная консерватория (академия) им. С.В.

Рахманинова; [сост. М. П. Черных; ред. А. В. Крылова]. − Ростов-на-Дону: Издательство Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, 2013. – 91 с.

2. Камерный ансамбль [Текст]: Педагогика и исполнительство: [Сб. статей] / Ред.-сост. К.Х. Аджемов. - Москва: Музыка, 1979.

3. Камерный ансамбль: в поисках новых красок [Текст] / И. В. Семеряга // Музыка и время. 2018. № 12. − С. 28-30.

4. Бондурянский, А.З. Фортепианные трио Иоганнеса Брамса: проблемы интерпретации / А. Бондурянский. Москва: Музыка, 1986. − 78 с.: нот. ил.; (Вопросы истории, теории, методики)

5. Русское фортепианное трио: история жанра. Вопросы интерпретации / Т. Гайдамович. Москва: Музыка, 2005. – 261 с.

6. Бялый, И.Е. Из истории фортепианного трио: генезис и становление жанра. Москва: Музыка, 1989. – 91 с.

7. Гайдамович, Т. А. Виолончельные сонаты Бетховена: методические советы исполнителям / Т. Гайдамович. Москва: Музыка, 1981. – 69 с.

8. Музыкальное исполнительство и педагогика: История и современность: Сб. ст. / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; Сост. Т.А. Гайдамович. М.: Музыка, 1991. – 238 с.

9. Аронова, Н.З. Некоторые аспекты работы в классе камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства: сборник статей / Н.З. Аронова; [науч. ред. Т.С. Екименко]; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова». Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2015. − 60 с.

10. Камерно-ансамблевая музыка в творчестве русских композиторов / Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Кафедра камерного ансамбля; [ред.-сост. А. А. Жохова]. 2-е. изд., испр. и доп.]. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2009. − 106 с.

11. Жохова, А.А. Скрипичные сонаты Гайдна в классе камерного ансамбля: учебно-методическое пособие для педагогов и студентов музыкальных вузов / А. А. Жохова; Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Кафедра камерного ансамбля. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2008. – 17 с.

12. Храмова, И. М. Камерно-инструментальные ансамбли Брамса / И. М. Храмова; Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки. - Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2012. – 292 с.

13. Из истории камерной музыки Карелии: соната для скрипки и фортепиано ре минор Г.-Р. Н. Синисало / О. В. Канина // Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова: школы, исследования, персоны (к 50-летнему юбилею) : сборник научных статей. - Петрозаводск, 2018. – С. 113-124 .

Список сочинений, рекомендованных по камерному ансамблю

Сонаты для скрипки и фортепиано

Бах И.С. Сонаты: № 1, № 2, № 4, № 3, № 5.

Бетховен Л. Сонаты: № 1, № 2, № 3. № 4. № 5, № 6. № 8.

Брамс Й. Сонаты: № 1, № 2, № 3.

Гайдн Й. Сонаты: №№ 1 – 8.

Григ Э. Сонаты: № 1. № 2, № 3.

Дебюсси К. Соната.

Моцарт В. Сонаты: Ля-мажор (К. 350), ми минор (К.304), Ми - бемоль мажор (К. 302).

Сонаты: Фа мажор (К. 376), Соль мажор (К. 379.)

Сонаты: Ми - бемоль мажор (К. 380), Ля мажор (К. 402).

Сонаты:Си – бемоль мажор (К. 454), Ля мажор (К. 526).

Прокофьев С. Сонаты №№ 1, 2

Пуленк Ф.Соната.

РавельМ. Соната.

Стравинский И. Концертный дуэт.

Тактакишвили О. Соната.

Танеев С. Соната.

Хиндемит П. Сонаты: № 1, № 2.

Шимановский К. Соната.

Шнитке А. Сонаты, Сюита в классическом стиле.

Шостакович Д. Соната.

Штраус Р. Соната.

Шуберт Ф. Сонатины: №№ 1 – 3, Дуэт.

Шуман Р. Сонаты: №№ 1, 2.

- *Сонаты для альта и фортепиано*

Бах И.С. Сонаты: № 1, № 2. № 3.

Брамс Й.Сонаты: Ми – бемоль мажор, фа минор.

Глинка М. Соната.

Мартину Б.Соната.

Мийо Д. Соната.

Мясковский Н. Соната ля минор (перелож. для альта В. Борисовского).

Онеггер А. Соната.

Хиндемит П. Соната.

Шостакович Д. Соната.

- *Сонаты для виолончели и фортепиано*

Барбер С. Соната.

Бах И.С. Сонаты: Соль мажор, Ре мажор, соль минор.

Бетховен Л. Сонаты: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

7 вариаций на тему из оперы Моцарта «Волшебная флейта», 12 вариаций на тему из оперы Моцарта «Волшебная флейта».

Брамс Й. Сонаты: ми минор. Фа мажор.

Григ Э. Соната.

Кодай З. Соната.

Мендельсон Ф. Сонаты: №№ 1,2.

Прокофьев С. Соната.

Рахманинов С. Соната.

Хачатурян К. Соната.
Шопен Ф. Соната.
Шостакович Д. Соната.
Штраус Р. Соната.

- *Трио для фортепиано, скрипки и виолончели*

Бетховен Л. Трио: №№ 1 – 11.
Брамс Й.Трио: Си мажор, Ми бемоль мажор, До мажор, до минор, ля минор.
Гайдн Й. Трио (все).
Казелла А.Сицилиана и бурлеска.
Мендельсон Ф. Трио: ре минор, до минор.
Моцарт В. Трио: соль мажор, си – бемоль мажор, Ми мажор, До мажор, Соль мажор, Си бемоль мажор.
Равель М. Трио ля минор.
Рахманинов С. Элегическое трио соль минор, трио ре минор («Памяти великого художника»).
Римский-Корсаков Н. Трио.
Свиридов Г. Трио.
Танеев С. Трио Ре мажор.
Чайковский П. Трио («Памяти великого артиста»).
Шостакович Д. Трио («Памяти И.И. Солертинского»).
Шуберт Ф. Трио: Си бемоль мажор, Ми – бемоль мажор.
Шуман Р. Трио: ре минор, Фа мажор, соль минор.

- *Квартеты для фортепиано, скрипки, альта и виолончели*

Бетховен Л. Квартет Ми бемоль мажор.
Брамс Й. Квартеты: соль минор, Ля мажор, до минор.
Моцарт В. Квартеты: соль минор, Ми - бемоль мажор.
Шуман Р. Квартет Ми - бемоль мажор.

- *Сонаты для духовых инструментов и фортепиано*

Бах И.С. Сонаты для флейты и фортепиано №№ 1 – 6.
Бах Ф.Э. Сонаты для гобоя и фортепиано.
Бернстайн Л. Соната для кларнета и фортепиано.
Гайдн Й. Соната № 8 для флейты и фортепиано.
Крестен П. Соната для саксофона и фортепиано
Мартину Б. Сонаты: для флейты и фортепиано, для кларнета и фортепиано.
Онеггер А. Соната для кларнета и фортепиано.
Пуленк Ф. Сонаты: для флейты и фортепиано, для кларнета и фортепиано, для гобоя и фортепиано.
Сен-Санс К. Сонаты: для гобоя и фортепиано, для фагота и фортепиано.
Хиндемит П. Сонаты: для флейты и фортепиано, для кларнета и фортепиано, для гобоя и фортепиано. для фагота и фортепиано.
Шуман Р. Три фантастические пьесы для кларнета и фортепиано.

Список сочинений, рекомендованных в дополнение к программе по камерному ансамблю

А. Алябьев. Соната для скрипки и фортепиано
Н. Мясковский. Соната для виолончели (альта)

С. Василенко. Соната для альта и фортепиано
Л. Яначек. Соната для скрипки и фортепиано
М. Брух. Трио для альта, кларнета и фортепиано
К. Сен-Санс. Соната для кларнета и фортепиано
Д. Мийо. Сюита для кларнета, скрипки и фортепиано
Я. Сибелиус. Юношеское трио для фортепиано, скрипки и виолончели
Й. Кокконен. Соната для виолончели и фортепиано
К. Рейнике. Соната для флейты и фортепиано
Л. Бернстайн. Соната для кларнета и фортепиано
А. Блисс. Соната для альта и фортепиано
Л. Вайнер. Соната для альта и фортепиано
Б. Мартину. Соната для скрипки и фортепиано
Б. Мартину. Соната для виолончели и фортепиано
Д'Энди. Соната для альта и фортепиано
Т. Мансурян. Соната для альта и фортепиано
Б. Кутавичюс. Соната для альта и фортепиано

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

ЭБС Юрайт. Легендарные книги (бесплатный доступ) https://biblio-online.ru/catalog/legendary

ЭБС Лань (коллеция Музыка и театр)

ЭБС Фолиант

MusicaNeo https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/

Электронные источники, цифровые образовательные ресурсы

1. MusicaNeo https://www.musicaneo.com/
2. Классическая музыка он-лайн https://classic-online.ru/
3. Нотный архив России http://www.notarhiv.ru/
4. Погружение в классику – классическая музыка http://www.intoclassics.net/
5. Музыкальная библиотека Петруччи https://imslp.org/wiki/Main_Page
6. Классическая музыка, опера и балет https://www.belcanto.ru/

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Образовательный процесс по дисциплине «Камерный ансамбль» осуществляется в кабинетах №№ 323, 400, 414, 517.

В учебном процессе используются:

- рояли, пульты, столы, шкафы, стулья,
- нотные сборники.

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы.

Ориентируя студента на самостоятельную творчески-поисковую деятельность, кафедра разработала основные формы организации самостоятельной работы студентов.

При изучении нового камерного произведения студенту-пианисту, единственному имеющему партитуру сочинения, необходимо изучить фортепианную партию и ее связь с другими ансамблевыми партиями:

1. проанализировать фактуру – характер, тональный план, размер, темп;
2. определить стиль, дающий представление и настраивающее на особенности звучания – пульсация, штрихи, педализация и т.д.
3. играть каждую ансамблевую партию отдельно, можно вместе с басовым голосом;

После этого осуществляется совместная работа над камерным сочинением в процессе репетиции с уточнением технических и художественных задач.

Самостоятельная работа должна быть каждодневной, носить систематический характер. В процессе контактной работы на занятиях преподаватель в форме собеседования контролирует и корректирует содержание полученных студентом знаний. Кроме того, на занятиях педагог формирует для студента определённые типы заданий, возникающие в связи с исполнением им конкретного музыкального произведения. Выполнение этих заданий также контролируется преподавателем в форме очередного прослушивания разучиваемого сочинения

Воспитание у студентов потребности к самостоятельному поиску информации, необходимой для совершенствования своего профессионального уровня – важнейшая задача процесса обучения в ВУЗе.

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов:

1. Осмысление и закрепление полученных на занятиях знаний и навыков (овладение слуховым самоконтролем);
2. Закрепление ансамблевых навыков, полученных на индивидуальных занятиях;

3. Прослушивание записей выдающихся исполнителей с целью накопления слухового багажа и сравнения различных интерпретаций изучаемых сочинений;

4. Освоение учебно-методической литературы и материалов по дисциплине «Камерный ансамбль» и в области смежных искусств.

Необходимо помнить, что в достижении желаемого результата важную роль играет использование методической литературы по разучиваемому произведению, ознакомление с существующими на аудио и видео носителях интерпретациями, а также общее представление о стиле, эпохе создания произведения. Знакомство с существующими трактовками целесообразно начинать после того, как будет выработано собственное осмысленное представление о композиторском замысле и путях его реализации.