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 специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(специализация Фортепиано; специализация Концертные струнные инструменты)

квалификация (степень) «Концертный исполнитель. Преподаватель»

Форма обучения - очная

Автор-составитель:

Фалинова Е.А., старший преподаватель 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 тем 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 – подготовка высококвалифицированных музыкантов: пианистов и струнников, владеющих мастерством ансамблевого исполнительства, обладающих необходимыми теоретическими знаниями и всем арсеналом художественных и технических средств для осуществления профессиональной ансамблевой деятельности в различных составах, от дуэта до квинтета, для работы в классах учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, в концертных профессиональных и культурно-просветительных учреждениях, а также в качестве преподавателя в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Задачи дисциплины:

- расширить музыкально-художественные представления студента через освоение стилистически разнообразного ансамблевого инструментального репертуара;
- воспитать у студента творческое отношение к процессу исполнения музыкального произведения на основе всестороннего изучения нотного авторского текста;
- способствовать пониманию роли каждого из партнеров при исполнении камерно-инструментальных произведений;
- воспитать стремление к постоянному качественному овладению музыкально-художественными средствами выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения;
- сформировать умение проводить репетиционную работу в составе различных инструментальных ансамблей;
- способствовать совершенствованию комплекса умений и навыков, необходимых для дальнейшей исполнительской деятельности в камерном ансамбле;
- сформировать навыки работы пианиста-ансамблиста и струнника-ансамблиста с исполнителями разных специальностей (пианисты, струнники, духовики и т.д.);
- способствовать изучению и накоплению репертуара, включающего камерно-ансамблевые 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 применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать

музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (**ОПК-1**);

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

— обязательных профессиональных компетенций:

- способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента (**ПКО-1**)

- способен свободно читать с листа партии различной сложности (**ПКО-2**)

- способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль (**ПКО-3**)

- способен к совместному исполнению музыкального произведения в ансамбле (**ПКО-4**)

- способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора (**ПКО-5**)

- способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (**ПКО-6**)

- способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива (**ПКО-7**)

— рекомендуемых профессиональных компетенций:

- способен в качестве исполнителя осуществлять работу, связанную с пропагандой достижений музыкального искусства (**ПК-3**)

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные типы форм классической и современной музыки; тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; основные направления и стили музыки XX-начала XXI вв.;

- конструктивные и звуковые особенности инструмента; различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;

- концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;

- методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; основы исполнительской интерпретации;

- историю, теорию и практику ансамблевого исполнительства; принципы работы над музыкальным произведением в камерном ансамбле и особенности репетиционного процесса;

- особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации, композиторские стили;

- основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;

- концертный, ансамблевый репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; основные принципы совместного исполнительства; возможности и варианты организации мероприятий, базовые принципы построения публичного выступления и поведения на сцене, в том числе взаимоотношения в творческом процессе «композитор – исполнитель – слушатель».

уметь:

- применять полученные теоретические и исторические знания в последующей профессиональной деятельности; самостоятельно работать с различными типами нотации; озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей;

- передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические, возможности инструмента;

- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций;

- поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;

- слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля;

- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;

- раскрывать художественное содержание музыкального произведения; формировать исполнительский план музыкального сочинения;

- самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; осуществлять на высоком уровне музыкально-просветительскую (лекторскую и/или исполнительскую) деятельность.

владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами по проблематике дисциплины «камерный ансамбль»; профессиональной терминологией, включая музыкальные термины на итальянском (как минимум), немецком, французском языках; различными видами нотации;

- навыками чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; навыками самостоятельной работы на инструменте;

- навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки;

- способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля;

- навыками самостоятельной работы на инструменте над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров; искусством игры в ансамбле;

- навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения;

- музыкально-исполнительскими средствами выразительности; навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива;

- навыками критического мышления; основами пропаганды достижений музыкального искусства.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. Программой дисциплины предусмотрены 182 часа контактной работы, 259 часов самостоятельной работы, 27 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Семестр**							
	468	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Контактная работа (всего)	**182**								
В том числе:									
Практические занятия	182	16	18	16	18	16	36	32	30
Самостоятельная работа студента (всего)	**259**	20	54	20	18	20	45	40	42
Зачет		✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
Зачет с оценкой		-	-	-	✓	✓	-	✓	-
Экзамен	27	-	-	-	-	-	27	-	-
Общая трудоемкость (час.)	**468**	36	72	36	36	36	108	72	72

4. Содержание дисциплины

Образовательная программа по дисциплине «Камерный ансамбль» для студентов-пианистов и струнников проводится с 3 по 10 семестры с последующей сдачей государственного экзамена. Обучение ведется в форме практических занятий с ансамблем (дуэт, трио) и индивидуальных занятий с отдельными участниками ансамбля. В процессе обучения студент должен научиться совместно с партнером (партнерами) решать сложные художественные задачи, связанные с созданием музыкального образа и осмыслением текста сочинения.

В камерном ансамбле особенностью каждой партии является ее исключительная самостоятельность, в связи с этим необходимым является точное соблюдение ансамблевых принципов и исполнение произведения в верном звуковом балансе. От каждого из ансамблистов в большой мере зависит точность интерпретации произведения, найденного в итоге совместной работы с партнером. Звучание каждой партии, тембры, динамика, штрихи, фразировка, агогика, педализация (для пианистов), интонационная точность (для струнников) являются средствами воплощения исполнительского плана. За время обучения 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 приобретаются навыки:

- репетиционной работы с другими инструменталистами. Реализация навыка ведения репетиционной работы происходит на практических занятиях с партнерами по ансамблю, при разработке совместной интерпретации авторского текста, анализа жанра и формы, определения характера и выбора исполнительских средств (артикуляция, темп, динамика, агогика и т.д.);
- ансамблевого исполнительства: единое ощущение музыкального времени и агогики; слышание своей партии и партии партнеров по ансамблю при создании общего звукового пространства; соблюдение динамического баланса с участниками ансамбля;
- чтения с листа: при выборе репертуара и в качестве первого ознакомления с произведением;
- подготовки камерно-инструментальных программ. Во время подготовки к концертным выступлениям студент учится умению грамотно выбрать определенную программу (в зависимости от предлагаемой аудитории) и умению выстроить, организовать и отрепетировать данную

программу в тех акустических условиях, которые предлагает концертный зал;

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет- ресурсами по проблематике дисциплины «Камерный ансамбль»; профессиональной терминологией, включая музыкальные термины на итальянском (обязательно), немецком, французском языках;
- 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 (развитие навыка слухового контроля: плюсы и минусы выступления, их причинно-следственная связь), оценки выступления концертмейстерами-инструменталистами, затем – конструктивный анализ выступления преподавателя.

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

Для обучения по дисциплине «Камерный ансамбль» привлекаются также студенты кафедры духовых инструментов. Это не только качественно обеспечивает учебный процесс, но и дает практическую возможность участвовать со студентами вышеуказанной кафедры в различных по тематике творческих мероприятиях .

Для студентов, ориентированных на данную специализацию, предусматривается возможность участия в концертах и конкурсах по номинации «Камерный ансамбль» (кафедральных, внутривузовских, зональных, региональных, российских и международных). Кафедра имеет возможность рекомендовать наиболее успешных и одаренных выпускников к обучению в ассистентуре-стажировке.

Основными принципами и необходимыми навыками работы над камерным произведением являются:

- отличное знание текста произведения: не только собственной, но и партий всех задействованных партнеров (в данном случае особенная ответственность ложится на пианиста, так как он перед глазами всегда имеет партитуру сочинения);
- хорошее владение всем арсеналом технических средств для максимальной сосредоточенности на ансамблевом взаимодействии;
- точно выстроенная динамика развития в зависимости от тембральных и звуковых особенностей инструмента-партнера (в частности,

пианист всегда осуществляет *crescendo* после струнника (духовика), а *diminuendo* начинает делать первым);

- определение ансамблевой функции (сольной или сопроводительной) в каждый момент музыкальной формы;
- единство штриховое и интонационное; чувство формы внутри каждой темы, проходящей у всех участников ансамбля;
- ощущение общего между всеми инструментами темпоритма произведения в зависимости от характера и образов каждой части или разделов;
- быстрота реакции и постоянный слуховой контроль, особенно при исполнении произведения в концертных условиях (особая роль отводится пианисту, так как он обладает партитурой);

4.1. Содержание тем дисциплины

Тема I. Ансамблевое творчество И.С. Баха (а также других представителей семьи Бах: И.Х. Баха, В.Ф. Баха, К.Ф.Э. Баха) и Г.Ф. Генделя.

Сонаты для скрипки и фортепиано, сонаты для виолончели (альта) и фортепиано, сонаты для флейты и фортепиано.

Содержание темы:

- *определение барочного стиля, его особенностей:*

- преобладание протяженной музыкальной мысли, музыка – состояние;
- полифоническая фактура фортепианной партии;
- строгий, выдержанный темп с четкой метрической пульсацией;
- динамика сдержанная, террасообразная (без ярких crescendo и diminuendo);
- форма трехчастная, в медленных частях сонат – двухчастная;
- особенность артикуляционного способа звукоизвлечения, характерная стилю и инструментам данного времени;
- у струнных инструментов: неяркое вибрато, экономные движения смычка, штрихи и динамика согласно стилевым особенностям;
- минимальные указания композиторов в области интерпретации и трактовки музыкального текста.

Знания особенностей барочного стиля необходимы для ансамблевой работы во время занятий и для стилистически точного исполнения конкретного сочинения данной эпохи.

Тема II. Камерные сочинения венских классиков: сонаты, трио, квартеты Гайдна, Моцарта, Бетховена

Содержание темы:

- *определение классического стиля, его особенностей:*

- возникновение и развитие формы сонатного аллегро и сонатного цикла;
- в сфере динамики – появление более ярких и протяженных crescendo и diminuendo;
- сохранение точного темпа, метрической пульсации, смена темпов происходит в связи с точными указаниями композитора;
- исполнение выразительное и гибкое – возможность более разнообразных нюансировки, штрихов;
- приемы исполнения точно указаны композитором;
- фактура фортепианной партии становится в основном гомофонно-гармонической;
- у струнных инструментов – богатая палитра красок, широкое использование штрихов, появление хорошего вибрато.

Знание стилевых особенностей формирует комплекс задач, решаемых в процессе изучения камерных произведений классического периода и требует постоянного музыкального и технического самосовершенствования студентов.

Тема III. Камерные сочинения композиторов-романтиков XIX века: сонаты, трио, квартеты Шуберта, Шумана, Грига, Сен-Санса, Алябьева, Глинки, Кюи, Бородина и др.

Содержание темы:

- определение романтического стиля, его особенностей:

- нотный текст более скрупулезно выписывается композитором с уточнением штрихов, нюансов, темпа, но при этом, текст все более свободно исполняется в плане динамики и темпа (музыкальной агогики);
- происходит усложнение образно-эмоциональной сферы при использовании формы классического сонатного цикла (который может несколько варьироваться, но основные принципы остаются неизменными: в основном – трехчастный цикл, сонатное allegro в первой части, медленная вторая часть и подвижный, активный финал);
- динамика свободная и переменчивая, допускает индивидуальную исполнительскую свободу;
- ощущение темпа становится свободным, зависит от избранной партнерами интерпретации и чувства времени; в связи с этим – появление rubato (свободного изменения темпа, идущего от творческих намерений исполнителей);
- меняется способ звукоизвлечения (появление романтического legato):

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

Тема IV. Камерные сочинения композиторов XIX века: сонаты, трио, квартеты. Поздние сонаты для скрипки и фортепиано, для виолончели и фортепиано Бетховена, соната для виолончели и фортепиано Грига, соната для скрипки и фортепиано, фортепианные

трио Дворжака, сонаты Брамса, сонаты Форе, соната для скрипки и фортепиано Танеева и т.д.

Содержание темы:

Изучаются произведения композиторов-романтиков, но в более усложненном варианте, с точки зрения развития формы, музыкального языка, нотного текста, фактуры. Кроме технической оснащенности студентов, для исполнения необходимо привлечение накопленного музыкального и исполнительского опыта, владение основными принципами камерно-ансамблевого музицирования.

Тема V. Камерные сочинения русских и зарубежных композиторов конца XIX-начала XX веков: сонаты Р. Штрауса, Шимановского, Франка, Дебюсси, Равеля, Мийо, Пуленка, соната для виолончели и фортепиано, фортепианные трио Рахманинова, сонаты Мясковского, соната для виолончели и фортепиано, фортепианное трио Гречанинова, фортепианные трио Аренского, фортепианное трио Чайковского и др.

Содержание темы:

Произведения композиторов данного временного периода сопровождаются новаторством в сфере камерного ансамбля: активное обращение к полифоническим жанрам, ярко-контрастное образное сопоставление, новаторство в использовании сонатного цикла и т.д. По-новому используются звучания инструментов: многокрасочность тембров становится важнейшим принципом исполнения. В связи с этим расширяется многообразие приемов звукоизвлечения (особенно в сочинениях французских импрессионистов).

Задачи:

- научить пианиста - ансамблиста фактурно выстраивать насыщенную партитуру, в соответствии с основной музыкальной идеей автора;
- слышать и использовать более широкий спектр выразительных средств: звуковой баланс, более тонкая нюансировка, разнообразные штрихи, тембральное наполнение и т.д. (ансамбль, как симфоническое сочинение);
- научить определять форму сочинения (при взаимозаменяемости частей сонатного цикла; при обращении к сюитному жанру), смысловую нагрузку каждой части сочинения;
- развивать внимание и концентрацию слуховой активности всех участников ансамбля при усложнении музыкальной ткани произведений (например, Штрауса и Шимановского).

Тема VI. Камерные произведения отечественных и зарубежных композиторов XX века: сонаты, трио, квартеты Прокофьева, Шостаковича, Шнитке, К. Хачатуряна, Тактакишвили, А. Николаева, Мартину, Хиндемита, Онеггера, Турины и др.

Содержание темы:

Исполнение камерной музыки XX века требует от ансамблиста методической, профессиональной оснащенности, самостоятельности мышления и воображения. В поисках новых выразительных средств

композиторы стремились выработать индивидуальный способ воплощения музыкально-художественных образов, в связи с чем возникли новые течения: атональная музыка, додекафония, неоклассицизм, пуантилизм, сонористика и др. Усилилось воздействие народной музыки на интонационный строй композиторского письма, гармонию, ритмическую структуру произведения. 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 пути музыкальной истории XX века и в условиях развития индивидуального композиторского стиля.

Задачи:

- выявить в камерном сочинении стилистические особенности, характерные для определенного художественного течения.
- расшифровать и верно исполнить зафиксированные композитором в нотном тексте новые виды нотации (Шнитке, Слонимский). Уникальна фантазия композиторов в поисках новых приемов звукоизвлечения как на фортепиано (ударность, струнное pizzicato, «препарирование» и др.), так и на других инструментах («col legno» у струнных, звукоизобразительность, к примеру, шум ветра без определенной звуковысотности на духовых), привели к кардинальным изменениям традиционной нотации музыкального текста.
- определить роль каждого из участников ансамбля в процессе исполнения.
- изучить ансамблевую партитуру с целью определения комплекса исполнительских средств (темп, динамика, агогика и т.п.).
- активизировать самостоятельную репетиционную работу.

Тема VII. Подготовка к государственной итоговой аттестации.

Содержание темы:

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

За годы обучения в классе камерного ансамбля у студента происходит накопление разнообразного репертуара, формируются и развиваются знания и навыки ансамблевой работы. В 9-ом и 10-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 темы дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
3-4 семестры				
1	Ансамблевое творчество Баха, Генделя	16	20	36
2	Камерные сочинения венских классиков	18	54	72
5-6 семестры				

3	Камерные сочинения позднего периода классиков и ранних романтиков 19 века	16	20	36
4	Камерные сочинения композиторов романтиков центрального периода, 19 век	18	18	36
7-8 семестры				
5	Камерные сочинения композиторов романтиков второй половины 19 века	16	20	36
6	Камерные сочинения отечественных и зарубежных композиторов 20 века	36	45	81
	Экзамен		27	27
9-10 семестры				
7	Камерные произведения отечественных и зарубежных композиторов 20 века	32	40	72
8	Подготовка к государственному экзамену	30	42	72
	Итого	**182**	**259** + **27** (экзамен)	**468**

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. Студент (студенты) должен посещать все занятия, репетиции с партнером (партнерами) по ансамблю, академические концерты, изучить за семестр 1-2 камерных произведения целиком.

На занятия студент (студенты) должен приходить с выученным в процессе самостоятельной работы произведением (или отдельными частями произведения), в которых должен 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;

С **3-го по 5-ый и в 10-ом семестрах** включительно студенты играют академический концерт (концертное выступление в зале). В программе:

камерное произведение, исполняемое целиком (или частями, в случае исполнения сложного и масштабного сочинения).

Такие выступления демонстрируют на каждом этапе уровень владения студента навыками совместного исполнительства, владения техническими и музыкально-художественными средствами выразительности, формой произведения, точностью стиля, способности или неспособности студента к собственной исполнительской интерпретации. Каждое выступление в условиях концерта способствуют профессиональному росту студента, формированию его профессиональных компетенций –умению 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 (в **3, 4, 5 семестрах**), зачет с оценкой (**в 6, 7 и 9 семестрах**) и экзамен (**8 семестр**).

«Зачтено» ставится преподавателем по итогам работы в семестре, в том случае, если:

1. студент посещал все занятия и ансамблевые репетиции;
2. состоялось концертное выступление.

«Не зачтено» ставится тогда, когда концертное выступление не состоялось из-за его неподготовленности.

В конце **6-го и 7-го семестров** проводится дифференцированный зачет в присутствии членов кафедры, на котором оценивается уровень профессиональных компетенций, приобретенных студентами за годы обучения.

В конце **9 семестра** зачет с оценкой выставляется по результатам прослушивания самостоятельной работы студентов – камерного сочинения уровня сложности, соответствующей уровню подготовки студентов.

Оценка «зачтено, отлично» ставится, если при исполнении студенты демонстрируют качественное владение текстом, артистизм, исполнительскую волю, концентрацию внимания, способность решения не только технологических, но и художественных задач. Преподаватель отмечает динамику профессионального роста обучающегося.

Оценка «зачтено, хорошо» ставится, если при выступлении студенты демонстрируют способность к совместному исполнительству, владение стилем и формой, но при этом допускают некоторые «неточности» в тексте, темпе, характере и т.д. Преподаватель отмечает ответственность и хорошую работу студента.

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

Оценка «не зачтено, неудовлетворительно» ставится, если произведение не выучено, исполнение по всем критериям не соответствуют уровню подготовки на данном этапе обучения.

При методическом обсуждении обязательно учитывается изначальный уровень профессиональной подготовленности студентов.

В конце **8 семестра** проводится экзамен, который проходит в присутствии всех членов кафедры. При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечает перспективы развития студента.

Экзамен включает исполнение камерного сочинения (сонаты, трио, квартета) уровня сложности, соответствующего программе этапа обучения.

Оценка «отлично» ставится, если исполнение эмоциональное, образное, осмысленное, достаточная степень владения стилем и формой, оснащенности художественно-выразительными и техническими средствами.

Оценка «хорошо» ставится, если исполнение программы эмоциональное, образное, 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 музыкально-художественной трактовки произведения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если исполнение выявляет целый комплекс серьезных недостатков по всем критериям оценок.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля выступает **зачет**, который проводится в **10 семестре**. Зачет проводится в виде прослушивания (концертного выступления) выпускной квалификационной работы (полностью) в присутствии членов кафедры, в открытом режиме.

Оценки «зачтено» заслуживает исполнение, при котором студент демонстрирует полное владение навыками ансамблевого исполнительства, чувством формы, стиля, точностью прочтения нотного музыкального текста, выразительностью, технической свободой, артистизмом.

Оценка «не зачтено» выставляется за невыученную программу, или за исполнение, в котором выявляется целый комплекс серьезных недостатков, связанных прежде всего с взаимодействием с партнером (или партнерами), демонстрирующее низкий технический и профессиональный уровень.

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. Канина, О. В. Изучение камерно-ансамблевой музыки XX − XXI веков: учебно-методическое пособие для студентов музыкальных вузов / О.В. Канина; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова». Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2015. – 50 с.

13. 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.

Список рекомендованных сочинений по камерному ансамблю.

Сонаты для скрипки и фортепиано:

Бах И.С. Сонаты: № 1, № 2, № 4, № 3, № 5, №6.

Бетховен Л. Сонаты: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7, № 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.

Равель М. Соната.

Стравинский И. Концертный дуэт.

Тактакишвили О. Соната.

Танеев С. Соната.

Хиндемит П. Сонаты: № 1, № 2 op.11, in D, in C.

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.
Бунин Р. Соната.
Василенко С. Соната.
Ткач З. Соната.
Фрид Г. Соната.
Мартину Б. Соната.
Мийо Д. Соната.
Мясковский Н. Соната ля минор (перелож. для альта В. Борисовского).
Боуэн Й. Соната.
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.
Сен-Санс К. Соната.
Кодай З. Соната, Сонатина.
Мартину Б. Сонаты: №1, №2, №3.
Мендельсон Ф. Сонаты: № 1, №2.
Мясковский Н. Сонаты: №1, №2.
Прокофьев С. Соната.
Рахманинов С. Соната.
Кабалевский Д. Соната.
Хачатурян К. Соната.
Шопен Ф. Соната.
Шостакович Д. Соната.
Штраус Р. Соната.
Форе Г. Сонаты №1, №2.
Слонимский С. Соната.
Шнитке Сонаты №1, №2.

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.
Дворжак А. Трио фа минор, соль минор, «Думки» ор.21.
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. Соллертинского»).

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.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

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

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)

ЭБС Фолиант

MusicaNeo https://www.musicaneo.com/

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 две основные формы организации самостоятельной работы студентов:

- самостоятельно выученное произведение, которое исполняется студентами на зачете в 9 семестре (концертное выступление) и оценивается комиссией из преподавателей кафедры;
- определенные тематические и практические задания для обязательной 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:

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

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

Самостоятельная работа должна быть каждодневной, носить систематический характер. В процессе практических занятий преподаватель в форме собеседования контролирует и корректирует содержание полученных студентом знаний. Также на занятиях педагог формирует для студента определенные 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:

- осмысление и закрепление полученных на занятиях знаний и навыков (слуховой самоконтроль);
- закрепление ансамблевых навыков, полученных на индивидуальных занятиях;
- прослушивание записей выдающихся исполнителей с целью накопления и обогащения слухового багажа и анализа различных интерпретаций изучаемых сочинений;
- 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 изучаемому произведению, чтение литературы, связанной с жизнью и творчеством композитора, ознакомление с существующими на аудио- и видеоносителях записей произведений композитора. Знакомство с существующими трактовками целесообразно начинать после того, как будет выработано собственное осмысленное представление о композиторском замысле и путях его реализации.