

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК 01.02 КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ И КВАРТЕТНЫЙ КЛАСС ПМ 03

**Камерное исполнительство
Квартетный класс**

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

**53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные
инструменты**

углубленная подготовка

Саранск – 2024

Рабочая программа учебной дисциплины **МДК 01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс** разработана на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности: **53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты**

Организация-разработчик: ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Разработчики:

Калинина Марина Сергеевна – преподаватель струнно-смычкового отделения ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Щербакова Евгения Алексеевна – председатель предметно- цикловой комиссии «Инструментальное исполнительство- оркестровые струнные инструменты», преподаватель струнно-смычкового отделения ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Тулякова Марина Александровна – заведующая методическим кабинетом ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова», преподаватель.

Содержание

1	Паспорт программы учебной дисциплины	4
2	Структура и содержание программы учебной дисциплины	8
3	Условия реализации программы учебной дисциплины	15
4	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	17
5	Методическое обеспечение программы учебной дисциплины	18

1. Паспорт программы учебной дисциплины

Программа учебной дисциплины «Камерный ансамбль и квартетный класс» разработана на основе типовой учебной программы для учебных заведений среднего профессионального образования.

Занятия по дисциплине «Камерный ансамбль и квартетный класс» является одной из важнейших специальных дисциплин профессиональной подготовки студентов оркестрового отделения по специальности 53.02.03 «Исполнительская деятельность» «Оркестровые струнные инструменты». Данный предмет предусматривает развитие навыков ансамблевого музицирования в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве концертмейстера, артиста оркестра (ансамбля), преподавателя.

Рабочая программа дисциплины МДК 01.02 «Камерный ансамбль и квартетный класс» предусмотрена учебным планом, утвержденным директором СМУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П.Кирюкова». Она отражает современные тенденции, требования к обучению и направлена на повышение качества существующего педагогического образования.

1.1 Целью курса является

воспитание квалифицированных исполнителей, способных:

- в ансамблевой игре демонстрировать единство исполнительского замысла, последовательность проведения общего плана и полную согласованность в деталях;
- понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения;
- определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля произведения.

Задачами курса являются:

- воспитание навыков совместной игры;
- развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в музыкальном тексте;
- расширение музыкального кругозора путем исполнительского ознакомления с ансамблевыми произведениями разных стилей, жанров, форм;
- воспитание у учащихся творческой воли, стремление к самосовершенствованию.

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Камерный ансамбль и квартетный класс» направлен на формирование компетенции или элементов компетенций, содержащихся в ФГОС СПО по специальности 53.02.03.

На базе приобретенных знаний и умений выпускник училища – артист оркестра, преподаватель, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

Код компетенций	Содержание компетенций	Результаты обучения
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.	Умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.	Умения: - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности

		- использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач Знания: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства.
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.	Умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования Знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования - правила разработки презентации - основные этапы разработки и реализации проекта.
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.	Умения: - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности.
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.	Умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: - правила оформления документов - правила построения устных сообщений

		- особенности социального и культурного контекста.
ОК 06	Проявлять Гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно - нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.	Умения: - проявлять гражданско- патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности Знания: - сущность гражданско- патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по специальности.
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	Умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности.
ПК 1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром	Уметь: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста. Знать: ансамблевый репертуар для различных составов.
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную	Уметь: применять теоретические знания в

	работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.	исполнительской практике Знать: профессиональную терминологию
ПК 1.3	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.	
ПК 1.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.	
ПК 1.5	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.	Иметь практический опыт: репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе ансамбля, оркестра; исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре. Уметь: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации текста.
ПК 1.6	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.	
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп	Знать: профессиональную терминологию

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины

2.1 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

МДК 01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	107
Обязательная аудиторная нагрузка (всего), в том числе:	71
теоретические занятия	-
практические занятия	
контрольные работы	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр)	

В вариативной части циклов ППССЗ добавлено следующее количество часов:

ПМ 03 Камерное исполнительство.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	107
Обязательная аудиторная нагрузка (всего), в том числе:	71
теоретические занятия	-
практические занятия	71
контрольные работы	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр)	

ПМ 03 Квартетный класс

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	58
Обязательная аудиторная нагрузка (всего), в том числе:	39
теоретические занятия	-
практические занятия	39
контрольные работы	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр)	

Время изучения: V – VIII семестры.

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Камерный ансамбль и квартетный класс»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Камерный ансамбль	III курс 5 семестр	16 ауд. 8 сам.	
Тема 1.1. Камерные инструментальные ансамбли эпохи Барокко	Сонаты для скрипки и фортепиано: - Г.Гендель Соната си мажор для двух скрипок и фортепиано - Г.Гендель Соната До мажор - А.Корелли Трио-соната ми минор для двух скрипок и баса континуо - А.Корелли Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано - Д.Ж.Легренци Трио-соната ре мажор ор. 4 №3 для двух скрипок и баса континуо - П.Локателли Трио-соната соль мажор для двух скрипок и баса континуо Сонаты для альты и фортепиано: - Дж.Валентини Соната Ми мажор - А.Вивальди Соната До мажор в переложении М.Рейтиха - А.Вивальди Соната ми минор в переложении Д.Лепилова - А.Корелли Соната ре мажор в переложении Г.Безрукова Сонаты для виолончели и фортепиано: - Д.Габриелли Соната Соль мажор - А.Вивальди Соната ми минор - Л.Боккерины Соната Ля мажор		2
Контрольный урок по камерному ансамблю	Скрипка: Г.Гендель Соната До мажор Альт: А.Вивальди До мажор в переложении М.Рейтиха Виолончель: Д.Габриелли Соната Соль мажор		
Квартет	III курс 5 семестр	16 ауд. 8 сам.	
Тема 1.1. Классические квартеты	Квартеты: - Л.Бетховен Квартеты: №1 Фа мажор, соч.18; №3 Ре мажор; №4 до минор; №5 Фа мажор - Л.Боккерины Квартеты: №1 Ре мажор, соч.8; №2 Ля мажор, соч. 32; №3 Ля мажор, соч. 6; №4 ре минор, соч. 10; №5 ля минор, соч. 27, №6 Ми мажор, соч.10 - Й.Гайдн Квартеты: № 4 Соль мажор, соч.1; №5 ре минор, соч. 2, №1 Ля мажор, соч.2; №2 До мажор, соч.1 - В.Моцарт Квартеты: №1-13; №14-23		
Контрольный урок по квартету	Й.Гайдн Квартет №4 Соль мажор соч.1		

Камерный ансамбль	III курс 6 семестр	20 ауд. 10 сам.	2
Тема 1.2. Камерные инструментальные ансамбли эпохи Барокко. Ансамблевой творчество И.С.Баха.	Сонаты для скрипки и фортепиано: - И.С.Бах Соната №1 си минор - И.С.Бах Соната №2 ля мажор - И.С.Бах Соната №3 ми мажор - И.С.Бах Соната №4 до минор -И.С.Бах Соната №5 фа мажор -И.С.Бах Соната №6 соль мажор, соль минор (ред.Гедике) - Г.Ф.Гендель Соната До мажор - А.Корелли Соната Сонаты op.5 № 5,8 Сонаты для альта и фортепиано: - И.С.Бах Соната №1,2,3 - А.Вивальди Соната До мажор в переложении М.Рейтиха - А.Вивальди Соната ми минор в переложении Д.Лепилова - Г.Гендель Соната До мажор - Г.Гендель Сонаты №2,4,6 Сонаты для виолончели и фортепиано: И.С.Бах Соната №1 Соль мажор И.С.Бах Соната №2 Ре мажор И.С.Бах Соната №3 соль минор Ф.Э.Бах Соната Ре мажор		
Экзамен по камерному ансамблю	Скрипка: И.С.Бах Соната №1 си минор Альт: Г.Гендель Соната №2 Виолончель: И.С.Бах Соната №2 Ре мажор		
Квартет	III курс 6 семестр	40 ауд. 20 сам.	
Тема 1.2 Классические квартеты	Квартеты: - Л.Бетховен Квартеты соч.18, №1 Фа мажор; №3 Ре мажор; №4 до минор; №5 Фа мажор - Й.Гайдн Квартеты: №5 Фа мажор, соч.3; №1 Ми мажор, соч.17; №6 Ре мажор, соч.17; №4 Ре мажор, соч.20; №1 си минор, соч.33; №2 Ми бемоль мажор, соч. 33; №3 До мажор, соч.33; №5 Соль мажор, соч.33; №1 Соль мажор, соч.54 - В.Моцарт Квартеты: №1-13; №14-23		
Зачет по квартету	В.Моцарт Квартет №2		
Камерный ансамбль	IV курс 7 семестр	16 ауд. 8 сам.	2
Тема 1.3.	Сонаты для скрипки и фортепиано:		2-3

Инструментальные ансамбли И.Гайдн, В.А.Моцарта, Л.Бетховена	- К.М.Вебер Сонаты №1-6 (Фа мажор, Соль мажор) - Й.Гайдн Соната Ре мажор - Й.Гайдн Сонаты №1-8 - Л.Бетховен Соната №1 Ре мажор - Л.Бетховен Соната №2 Ля мажор - Л.Бетховен Соната №4 ля минор - Л.Бетховен Соната №5 Фа мажор - Л.Бетховен Соната №6 Ля мажор - Л.Бетховен Соната №8 Соль мажор - В.Моцарт Романтические сонаты, легкие «Детские сонаты» тетр.1,2 - В.Моцарт Соната Соль мажор Сонаты для альты и фортепиано: - Л.Бетховен Квартет Ми бемоль мажор (для скрипки,альты,виолончели и фортепиано) - В.А.Моцарт Тема с вариациями из дивертисмента Ре мажор - В.А.Моцарт Трио Ми бемоль мажор для скрипки, кларнета, альты и фортепиано Сонаты для виолончели и фортепиано: - Л.Бетховен Вариации на тему Генделя - Л.Бетховен 7 вариаций на тему Моцарта - Л.Бетховен 12 вариаций на тему Моцарта - Л.Бетховен Соната №1 ми минор, Соната №2 соль минор		
Контрольный урок по камерному ансамблю	Скрипка: Й.Гайдн Соната №1 Альт: В.А.Моцарт Тема с вариациями из дивертисмента Ре мажор Виолончель: Л.Бетховен 7 вариаций на тему Моцарта		
Квартет	IV курс 7 семестр	16 ауд. 8 сам.	
Тема 1.3 Квартеты русских и зарубежных композиторов	Квартеты: - А.Бородин Квартеты: №1 Ля мажор; №2 Ре мажор - А.Глазунов Квартет №3 Соль мажор соч.26 («Славянский»); новеллеты соч.15: интерлюдия, вальс - М.Глинка Квартет Фа мажор, соч.15 - Э.Григ Квартет соль минор Квартет ре минор соч.27; Квартет Фа мажор (неоконченный) - А.Дворжак Квартеты - Д.Кабалевский Квартеты: №1 соч.8; №2 соч.49 - Ф.Мендельсон Квартеты		
Контрольный урок по квартету	М.Глинка Квартет Фа мажор соч.15		
Камерный ансамбль	IV курс 8 семестр	32 ауд. 16 сам.	

Тема 1.4 Инструментальные ансамбли композиторов-романтиков, русских композиторов	Сонаты для скрипки и фортепиано: - А.Гедике Соната Ля мажор - Э.Григ Сонаты №1-3 - А.Дворжак Трио «Думка», Сонатина, Соната - Ф.Мендельсон Соната фа минор - Ф.Шуберт Сонаты для скрипки и фортепиано (соль минор, Ре мажор) - Фрид Сонатина - Ф. Юхансен Соната Сонаты для альты и фортепиано: - М.Глинка Неоконченная соната - А.Головин Соната - Ф.Мендельсон Соната ре минор - А.Оннегер Соната Сонаты для виолончели и фортепиано: - Ю. Александров Соната - Э.Бакиров Сонатина - И.Брамс Соната №1 ми минор - И.Брамс Соната №2 Фа мажор - М.Вайнберг Соната №1 - А.Гречанинов Соната - К.Дебюсси Соната Д.Кабалевский Соната Э.Капп Соната З.Кодай Соната, Сонатина Ф.Мендельсон Соната №1 Концертные вариации		2
Контрольный урок по камерному ансамблю	Скрипка: А.Гедике Соната Ля мажор Альт: Ф.Мендельсон соната ре минор Виолончель: З.Кодай соната		
Квартет	IV курс 8 семестр	32 ауд. 16 сам.	
Тема 1.4 Квартеты русских и зарубежных композиторов	Квартеты: - А.Бородин Квартеты: №1 Ля мажор; №2 Ре мажор - В.Власов Квартет №2 Соль мажор; «Чехословацкие эскизы» - К.Дебюсси Квартеты - М.Ипполитов-Иванов Квартет ля минор соч.13 - Д.Мийо Квартеты		

	- Н.Мяковский Квартеты - С.Танеев Квартеты - Ф.Шуберт Квартеты		
Контрольный урок по квартету	А.Бородин Квартет №1 Ля мажор		
	Всего аудиторной нагрузки	181	
	Всего самостоятельной нагрузки	91	
	Максимальная нагрузка	272	

Условное обозначение уровня освоения учебного материала:

1 – ознакомительный.

2 – репродуктивный.

3 – продуктивный.

Примерная программа для исполнения на Государственном экзамене.

На Государственном экзамене, в конце 8 семестра, которым завершается курс камерного ансамбля и квартета, исполняется произведение циклической формы полностью. В отдельных случаях (невысокий уровень музыкально-технической подготовки учащихся, произведение повышенной трудности) возможно исполнение отдельных частей произведения.

Программы повышенной трудности.

Камерный ансамбль:

- Э.Григ Соната №3 до минор для скрипки и фортепиано
- Р.Шуман Четыре пьесы для альты и фортепиано
- И.Брамс Соната ми минор для виолончели и фортепиано, 1 ч.

Квартет:

- А.Бородин Квартет №1 Ля мажор
- А.Глазунов Квартет №3 Соль мажор, соч.26 («Славянский»)

Программы средней трудности.:

Камерный ансамбль

- Л.Бетховен Соната №5 «Весенняя» для скрипки и фортепиано
- А.Дворжак Сонатина для скрипки и фортепиано
- А.Бородин Квинтет до мажор
- Л.Моцарт Трио Ми бемоль мажор для скрипки, кларнета, альты и фортепиано
- Ф.Шуберт Трио Си бемоль мажор

Квартет:

- Й.Гайдн Квартет №5 Фа мажор, соч.3
- Й.Гайдн Квартет №1 Ми мажор, соч.17

3. Условия реализации программы

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для индивидуальных и мелкогрупповых занятий.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; фортепиано или рояль, пюпитры, метроном.

Используется иллюстративный материал в виде стендов, имеются методические пособия по разным темам.

Для изучения дисциплины в библиотеке имеется учебная нотная и методическая литература.

В процессе занятий студенты имеют возможность пользоваться компьютерным классом, телевизором, видеомэгагнитофоном, проигрывателем,

программным обеспечением общего и специального назначения.

Фонотека училища располагает учебными фильмами, CDдисками, грампластинками с записями выдающихся исполнителей.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Эффективность занятий по дисциплине МДК 01.02. «Камерный ансамбль и квартетный класс» во многом зависит от оснащённости классов следующим оборудованием:

- наличием инструментов и нотных пультов
- соответствующей аппаратурой для прослушивания CD и просмотра DVDдисков;
- видеокамерой для записи и прослушивания общего звучания камерных ансамблей со стороны, работы в классе и самостоятельной подготовки студентов.

В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы по основным циклам.

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения нормального процесса обучения. Аудитории для занятий по профессиональным модулям оборудованы необходимыми музыкальными инструментами, оборудование для проведения лекций-презентаций.

Училище располагает методической литературой, кабинетом звукозаписи, аудиовизуальной аппаратурой, лицензионными CD и DVD-дисками (с материалами для учебного процесса – музыкальными произведениями, концертными программами и пр.), необходимыми для обеспечения учебного процесса по специальным дисциплинам и курсам.

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность доступа к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Образовательное учреждение должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практической, творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень Интернет-ресурсов, дополнительной литературы базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:

<http://fcior.edu.ru> Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

<http://window.edu.ru> Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

www.cclmusic.ru www.music4good.ru www.bisound.com
www.musicaneo.com www.notomania

Нотно-музыкальные библиотеки

<http://notes.tarakanov.net/>.

Основная литература:

Б.Асафьев О симфонической и камерной музыке. Л., 1981

Б.Асафьев Музыкальная форма как процесс Избр. труды, т. 5 М., 1957

Л.Бетховен Письма. Сост.Н.Л.Фишман.М., 1970

А.Бондурянский К вопросу о современной интерпретации романтической музыки (фортепианные трио Б.Сметаны и А.Дворжака)//Сб.трудов МГК.М. 1994

Л.Гинзбург., В.Григорьев История скрипичного искусства.М.,1990

Л.Раабен Камерная инструментальная музыка 1-й половины XX в. Страны Европы и Америки.Л.,1986

Дополнительная литература:

А.Готлиб Фактура и тембр в ансамблевом произведении//Музыкальное исполнительство. Вып.1.- Москва, 1976

К.В.Кучакевич Формирование музыканта в классе камерного ансамбля// Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып.3.- Москва, 1991

М.Мильман Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве//Камерный ансамбль// К.Аджемов. М., 1979.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.school-obz.org> – электронная версия журнала ОБЖ.
2. <http://www.obzh.ru> – нормативные документы по обеспечению безопасности жизнедеятельности, учебные материалы и публикации по разделам дисциплины ОБЖ.
3. <https://www.mchs.gov.ru/> – официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
4. <http://fcior.edu.ru/> - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

В качестве текущего контроля успеваемости используются академические концерты, прослушивания, открытые концерты, конкурсы на лучшее исполнение камерных ансамблей.

Контрольные уроки проводятся в конце 5 и 7 семестров.

Академические зачеты проводятся в течение всего учебного года. Программа первого полугодия может быть представлена частями на академических вечерах, либо целиком в конце семестра.

Экзамены проводятся в конце 6 и 8 семестров, согласно утвержденному плану. Количество выступлений на академических вечерах учащихся 4 курса не ограничено. По окончании каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего учета знаний

независимо от того, выносятся предмет на экзамен или нет.

Оценки за ответы на устные вопросы:

– оценка «5» (отлично):

Яркое, стилистически верное, артистичное исполнение. Свободное техническое владение музыкальным материалом. Проявление личностной позиции в интерпретации. Владение навыками игры в камерном ансамбле с участием фортепиано: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность, слуховой контроль. Знание партий. Грамотно выстроенное по форме произведение. Понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора.

– оценка «4» (хорошо):

Осмысленность в реализации замысла. Исполнение произведений выражает образное содержание. Хороший уровень технического мастерства. Хорошее знание партий всех участников ансамбля; уверенное исполнение произведения; воплощение художественного образа; совместное понимание и решение четко поставленных перед партнерами музыкальных технических задач.

– оценка «3» (удовлетворительно):

Выступление включает сочинения, соответствующие программным требованиям и индивидуальным возможностям студентов. Исполнение уверенное, но интерпретация недостаточно осмыслена, имеются погрешности в исполнении, нарушения в целостности произведения, некоторые технические неточности при ансамблевом исполнении: звуковые неровности, штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; неуверенность при создании художественного образа в процессе игры.

– оценка «2» (неудовлетворительно):

Неуверенное знание нотного текста, допущение художественных, технических и темпо-ритмических ошибок. Отсутствие понимания исполнительского замысла. Неполное исполнение программы. Отсутствие навыков ансамблевого исполнения. Плохое знание партий исполняемого произведения; несогласованность в штрихах и звучности. Нет синхронности в игре. Отсутствие музыкальных и художественных целей.

5. Методическое обеспечение программы учебной дисциплины

5.1 Методические рекомендации преподавателям

Камерный ансамбль – необходимая школа самообучения и самовоспитания. Ансамблевое исполнительство, по сравнению с сольным, оказывает благотворное влияние на студентов не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Игра в ансамбле предоставляет прекрасную возможность, как для творческого, так и для дружеского общения партнеров. Слова Роберта Шумана о том, что дуэты Шуберта «сближают души быстрее, чем любые слова», прекрасно иллюстрируют эту мысль.

Класс камерного ансамбля комплектуется из пианистов и струнников: скрипачей, альтистов и виолончелистов. В отдельных случаях можно привлекать для игры в камерном ансамбле учащихся классов контрабаса, а также учащихся по специальности «Духовые и ударные инструменты».

Для курса камерного ансамбля характерен ряд специфических трудностей в процессе обучения. Несмотря на то, что игра в ансамбле предполагает наличие двух (или более) творческих личностей, преобладающей тенденцией в процессе обучения становится стремление максимально сблизить исполнительский уровень участников ансамбля. Настоящий ансамбль – это близость во всем: близость индивидуальностей, этических установок, интеллектуальных уровней. Это – духовное единение, эмоциональное родство, близость методов, форм, направлений в совместной работе.

Одно из важнейших требований ансамблевой игры – учет индивидуальных особенностей каждого учащегося при комплектовании составов ансамблей. Процесс привыкания ансамблистов друг к другу невероятно сложен и требует большой психологической работы, которая подчас лежит и в сфере морально-этических взаимоотношений. Особую важность приобретает умение студента находить творческий контакт с партнером, ясно излагая свои мысли при совместном создании художественного образа исполняемого произведения. Учитывая то обстоятельство, что многие студенты в будущем сами становятся педагогами. Этот навык представляется очень важным. В вопросе учета индивидуальных способностей не последнюю роль играет чувство состязательности ансамблистов, которое дает максимальную концентрацию внимания, повышая качество уроков. Не секрет, что, в отличие от исполнителей на оркестровых инструментах, которые с детства обучаются навыкам ансамблевой игры – от выступлений с концертмейстером до игры в различных ансамблях, оркестрах, - «пианисты овладевают своим мастерством в условиях индивидуальных занятий и привыкают к ним, как к единственно возможной форме работы». Поэтому психологические установки пианиста-солиста часто оказываются помехой на пути к достижению ансамблевой единства.

Процесс обучения в классе камерного ансамбля чрезвычайно сложен и многогранен. «Культура камерности требует от исполнителя превосходства интеллекта и строгой осмысленности, чтобы тем самым переводить музыку на высшие ступени познания, в область внечувственного, разумного содержания». Обилие высокохудожественного репертуара, возможность самообучения студентов, более тесного профессионального и человеческого контакта студентов определяет особую роль курса в становлении профессионального музыканта.

Педагог класса камерного ансамбля воспитывает также самостоятельность и организованность в работе и добивается создания творческой атмосферы в классе. «Для достижения наиболее высоких результатов работы необходимо предусматривать время для самостоятельных занятий ансамбля. В целях расширения кругозора кроме детального изучения произведений и показа их на открытых и закрытых академических вечерах,

необходимо в классе дополнительно изучать камерную литературу, знакомить учащихся с большим числом произведений, не доводя при этом их исполнение до того уровня, который требуется при выступлении, что способствует развитию навыков чтения с листа. Навык чтения с листа сам по себе не гарантирует профессионализм в ансамблевой игре. По меткому выражению А.Готлиба, «некоторые превосходные музыканты, пользующиеся заслуженной известностью, довольно посредственно читают с листа, и в то же время есть немало посредственных музыкантов, которые делают это с завидной легкостью».

Занятия в классе камерного ансамбля приобщают студента к сокровищнице музыкальной литературы, которую представляет камерно-инструментальная музыка. При выборе репертуара для ансамблей педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения. Большое внимание должно быть уделено изучению различных редакций ансамблевой литературы и знакомству с выдающимися исполнителями ансамблевой музыки. Основу репертуара камерного ансамбля составляют сонатные дуэты, трио, фортепианные квартеты и квинтеты. Самый распространенный вид ансамбля в училище – сонатные дуэты для скрипки и фортепиано. Следует подбирать произведения различной трудности, соответствующие разному уровню подготовки учащихся училища. Начинать работу в классе камерного ансамбля целесообразно с произведений классического репертуара или ранних романтиков. Следует учитывать, однако, что сонаты и трои Л.Бетховена выдвигают значительные исполнительские трудности, поэтому рекомендуется проходить их только с наиболее продвинутыми учащимися IV курса.

Совместное исполнение в ансамбле требует одинакового понимания идейно-художественного замысла и стилистических особенностей произведения; единых – темпа, динамики, принципа выполнения штрихов, интонации у струнников (особенно в трио, квартетах и других больших составах). В классе камерного ансамбля приобретаются навыки совместной игры, развивается художественный вкус, понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, а также умения трактовать свою партию как часть музыкального образа, умение слышать одновременно каждую партию в их единстве, развитие слухового самоконтроля. Участники ансамбля должны уметь, основываясь на фактуре произведения, ясно определять роль и значение исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. Инерция солировать, нередко присущая начинающему ансамблисту, замыкает его в пределах собственной партии и затрудняет тем самым охват произведения в целом. Процесс ансамблевого исполнения требует постоянной взаимной координации, которая тесно связана с основами совместного музицирования: ритмической устойчивостью и согласованностью, динамическим равновесием, единством фразировки. На занятиях по камерному ансамблю еще большее значение, чем в сольном исполнительстве, имеют также необходимые качества, как «личная» ритмическая дисциплина, умение

правильно и точно читать и воспроизводить нотный текст. Следует обращать внимание учащихся на необходимость точного выполнения указаний в тексте в отношении темпа, нюансировки, штрихов, пауз и т.д. По существующей традиции все участники ансамбля играют по нотам. Это обусловлено тем, что пианист должен постоянно следить за партиями других участников ансамбля и согласовывать свое исполнение с исполнением партнеров. Кроме того, игра по нотам страхует исполнителей от всякого рода случайностей, которые могут возникнуть при игре наизусть. Такие случайности, поправимые при игре solo, в ансамбле приводят к весьма нежелательным последствиям. Занятия в классе камерного ансамбля, плохо играющими по нотам, осложняются. Поэтому умение свободно играть по нотам, требующее своих особых навыков, основанных на иных координационных процессах, чем при игре наизусть, следует воспитывать на протяжении всего курса обучения.

Очень важно развивать у участников ансамбля умение вместе и точно начать произведение. Любой камерный ансамбль (дуэт, трио и т.д.) должен иметь свою систему определенных жестов, взглядов и даже вздохов, позволяющую синхронно начать произведение, грамотно показывая ауфтакт, снимать заключительный аккорд и т.п. Причем, такие должны быть практически незаметны публике. Синхронность звучания – один из главных показателей качества ансамблевой игры. Вступление должен показывать один из исполнителей легким движением головы или туловища (этот жест сродни дирижерскому ауфтакту). Если произведение начинается с сильной доли – то жестом показывают затакт, если со слабой – то отмечают сильную долю. Показ вступления необходим не только в начале произведения, но также после пауз и в особенности после фермат. При одновременном вступлении также возможны неточности. Учащийся часто, не реагируя на уже установившийся темп, вступает в «своем», несколько ином темпе, поэтому необходимо следить за тем, чтобы учащийся во время пауз не терял единого движения.

Вопрос динамического равновесия является одним из важных в работе с ансамблем. С первых же уроков следует обращать внимание на согласование силы звучания с тем, чтобы достаточно ясно слышны были все партии. Необходимо, чтобы каждый из участников ансамбля ясно представлял себе место и значение исполняемой им партии в данном конкретном эпизоде. В отличие от сольного исполнительства, варьирование динамического рисунка во время эстрадного выступления одним из ансамблистов может негативно сказаться на качестве исполнения, разрушив целостность и выразительность звучания. Ответственность предстоящего творческого состязания предъявляет жесткие требования к качеству исполнения. На первый план выходит ряд задач, связанных непосредственно с публичным выступлением. В зависимости от роли и значения партии возникают и различные «планы» исполнения. Первый план – основной, ведущий материал; второй план – подчиненный, сопровождающий. Первый план должен быть ярким, рельефным, а второй – более мягким, сдержанным. Довольно распространенным недостатком, присущим, главным образом, пианистам, является перегрузка звучности второго плана. Этот недостаток проявляется чаще всего при игре форте и

фортиссимо. Однако нельзя примириться и с примитивным толкованием различных планов исполнения, т.к. каждый план может воплощать самые различные традиции. Следует также помнить о том, что звучание всех планов ансамбля взаимосвязано и требует равновесия и слитности.

Большие трудности в ансамблевой работе часто связаны с отсутствием ритмической дисциплины, выражающейся прежде всего в колебаниях темпа. Отклонения от темпа обычно наблюдаются: при изменении динамики (так, *f* и *crescendo* вызывают ускорение, *p* и *diminuendo* – замедление); при смене построений с различным характером музыки (оживленные фрагменты нередко исполняются быстрее; напевные, лирические – медленнее); при переходе от одного ритмического рисунка к другому (смене более крупных длительностей мелкими, например, восьмых шестнадцатыми, часто сопутствует ускорение, наоборот же – мелких длительностей более крупными – замедление); при неточном выдерживании паузы или нот большой длительности (целые и половинные) при исполнении пунктирного ритма; при недостаточности исполнения заливочных нот, из которых вторая часто передерживается. Трудными для исполнения являются фрагменты произведений, где выдержан одинаковый ритмический рисунок в обеих (или нескольких) партиях. Чтобы сохранить единое движение, здесь требуется особое взаимное внимание. При различном ритмическом рисунке в целях большей ритмической устойчивости следует ориентироваться на партию с более мелкими длительностями. Это дает возможность сыграть их ровно, «не комкая». Кроме того, такая ориентировка сообщает определенную устойчивость и другой партии.

Особую трудность представляет совместное *rubato*, органично и адекватно соответствующее авторскому тексту. Необходимо, чтобы все ускорения и замедления темпа были прочувствованны, выверены и отработаны еще в домашних условиях, при этом, не становясь некими заученными раз и навсегда «общими местами».

Единство фразировки также является одним из обязательных условий ансамблевого исполнения. Но это условие не всегда выполняется начинающими ансамблистами: нередко один и тот же мотив или фраза исполняется партнерами по-разному (например, штрих «стаккато» может выполняться одновременно остро мягко, окончание лиг может быть различным и т.д.). Единство фразировки должно сохраняться не только при параллельном проведении, но также и «на расстоянии», при поочередном проведении одного и того же материала. В работе над фортепианным трио, квартетами и квинтетами необходимо тщательным образом согласовывать штрихи у струнных инструментов движение смычка вверх или вниз, характер звукоизвлечения и т.д. Не менее важным является согласование штрихов между струнными инструментами и фортепиано. Поскольку лига у струнных инструментов означает не только исполнение легато, но также и объединяет ноты, извлекаемые на один смычок, то следует учитывать, что лиги в партиях струнных инструментов могут не совпадать с лигами в партии фортепиано. Требования ритмической согласованности, динамического равновесия, единства фразировки должны служить надежным первичным критерием при

оценке успехов начинающих ансамблистов, т.к. без этих основных и специфических моментов ансамблевого исполнительства немислим полноценный ансамбль.

5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Развитие самостоятельности музыкального мышления в рамках курса предполагает выработку у студентов навыков самостоятельной работы над разнообразным художественным репертуаром, формирование готовности его пополнению, активизацию интеллектуальной и эмоциональной инициативности студентов на основе специально подобранных индивидуальных заданий для самостоятельного выполнения. Сознательное планирование в ходе освоения учебного материала, умение ставить перед собой определенные задачи в строгой последовательности, настойчиво добиваясь их выполнения. Систематичность работы за инструментом – факторы, определяющие процесс саморазвития будущего специалиста. Устные и письменные аннотации к исполняемым произведениям как результат рациональной и эмоциональной сферы. Продолжение работы над исполнительским освоением произведения, начатого в классе под руководством педагога. Выполнение заданий – работа над деталями исполнения (звук, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей. Работа над сочинениями для эскизного освоения, чтения музыки с листа.

В домашних занятиях студент продумывает, усваивает и закрепляет все то, что было сделано в классе под руководством педагога, выполняет задание по разучиванию произведений и освоению инструктивно-педагогического материала, учится самостоятельному решению все более усложняющихся художественно-исполнительских задач.

Различные формы музицирования.

Возможность ознакомления, приобретения навыков с широким кругом музыкальной литературы является игра в ансамбле. Приобретение навыков игры в ансамбле, развитие способности согласовать свои исполнительские намерения с действиями другого участника ансамбля. Особенностью ансамблевой игры является исполнение партии в определенных звуковых градациях, которые создают условия для полного выявления всех исполнительских возможностей ансамбля. Следовательно, звучание партии,

тембр, сила, динамика и агогика должны быть средствами воплощения исполнительского плана, проработанного со всеми участниками.

Очень важно привить студентам любовь к совместному творчеству и раскрыть лучшие стороны каждого из них. Наряду с углубленным изучением отдельных произведений, необходимо уделять особое внимание развитию навыков чтения с листа. Важно также умение анализа музыкальных произведений. Возможны и даже обязательны остановки и повторения изучаемого текста, чтение с листа требует непрерывности исполнения. Поэтому студент должен учиться быстро ориентироваться в музыкальном материале. При чтении с листа произведение исполняется в указанном темпе, насколько возможно верно передавая характер в целом. При этом допускаются некоторые упрощения нотного текста, не искажающие музыкального содержания. По мере развития навыков чтения с листа подобные упрощения сводятся к минимуму. Обучение чтения с листа следует осуществлять на музыкальных произведениях, более легких по изложению, чем литература, изучаемая в классе по специальности. Чтение музыки с листа - один из важных навыков, дающих умение быстро определить форму, характер, конструктивные особенности, стиль произведения, технически трудные места, необходимые средства выразительности, вычленить главное в тексте. Такая форма работы позволяет практически познакомиться с большим количеством произведений, а несложные из них научиться сразу исполнять достаточно убедительно и артистично, что тоже потребуется в будущей педагогической практике.

Эскизное знакомство с музыкальным произведением. Ценность эскизного знакомства учащихся с музыкальными произведениями состоит в том, что оно позволяет максимально интенсифицировать процесс освоения нотного материала, накапливая при этом разнообразные музыкальные впечатления. Студентам также следует развивать умение подготовить программу за короткий срок с минимальным количеством репетиций. Работая с нотным текстом, студент учится облегчать или дополнять переложение на основе ознакомления с партитурой, максимально приближая нотный текст к оригиналу.

Наряду с углубленным изучением отдельных произведений, следует уделить внимание выработке у студентов навыков чтения с листа. При чтении с листа требуется непрерывность, цельность исполнения в отличие от процесса разбора музыкального произведения, при котором возможны остановки и повторения текста. Поэтому студент должен научиться быстро определять основные элементы музыкального материала и точно воспроизводить их, правильно ориентируясь в нотном тексте, чувствуя и сохраняя в процессе исполнения живую музыкально-смысловую нить произведения и его метроритмическую пульсацию. При чтении с листа темпы должны, по возможности, соответствовать указанным в тексте, другие авторские указания следует выполнять как можно точнее. При этом допускается упрощение нотного текста, не искажающее музыкальное содержание произведения. По мере развития навыков чтения с листа подобные

упрощения сводятся к минимуму. Обучать студентов чтению с листа следует на музыкальных произведениях более легких по изложению, чем изучаемые студентом в классе по специальности.

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.