

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра струнно-смычковых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ
И КВАРТЕТА»

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Специализация	Концертные струнные инструменты
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	очная, заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания камерного ансамбля и квартета» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 года № 731 (с изменениями и дополнениями от 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.08.2017 г., регистрационный № 47902

Разработчик:

профессор кафедры струнно-смычковых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
канд. иск., доцент

 Н. Л. Биджакова

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

Протокол № « 1 » от « 31 » августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 М. Н. Коваленко

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

« 31 » августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

©Биджакова Н. Л. 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	13
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	14
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	14
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	14
8.1. Методические рекомендации преподавателям	14
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	15
8.3. Методические рекомендации по организации практической работы обучающихся	15

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины – овладение навыками самостоятельной педагогической работы в ансамблевых классах на разных этапах музыкального образования, формирование умения применять передовые методики обучения ансамблевому и квартетному мастерству и вести методическую работу в области совершенствования форм и методов развития исполнительства и педагогики

1.2. Задачи освоения дисциплины

Задачи дисциплины является

- изучение специфики работы преподавателя класса камерного ансамбля и квартета на разных этапах музыкального образования;
- развитие умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт;
- изучение педагогического камерно-ансамблевого репертуара;
- формирование навыков планирования педагогической работы в классе камерного ансамбля и квартетного класса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Методика преподавания камерного ансамбля и квартета» относится к Блоку 1 Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» специализации «Концертные струнные инструменты».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания камерного ансамбля и квартета» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: – методологию системного подхода; – основные методы поиска, критического анализа и синтеза информации.
		Уметь: – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по глобальным проблемам существования человечества. – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
		Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками системного и критического анализа; – технологиями выхода из проблемных ситуаций,

		навыками выработки стратегии действий.
ОПК-3	Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.	<i>Знать:</i> – педагогические принципы различных национальных школ в сфере музыкального образования; – специфику методической работы при планировании образовательного процесса.
		<i>Уметь:</i> – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – при сохранении лучших традиций музыкальной педагогики, обобщать и внедрять в практику наиболее эффективные современные технологии.
		<i>Владеть:</i> – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПКО-8	Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	<i>Знать:</i> – лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; – структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе.
		<i>Уметь:</i> – осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; – применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства.
		<i>Владеть:</i> – методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; – основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПКО-9	Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы	<i>Знать:</i> – важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; – основную литературу в области методики и музыкальной педагогики.
		<i>Уметь:</i> – планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы;

		<p>– самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками составления методических материалов;</p> <p>– современными методами организации образовательного процесса.</p>
ПКО-10	Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения	<p><i>Знать:</i></p> <p>– различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики;</p> <p>– сущность образовательного процесса.</p>
		<p><i>Уметь:</i></p> <p>– применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач;</p> <p>– пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности.</p>
		<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности;</p> <p>– технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики.</p>
ПКР-12	Способен ставить и решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся	<p><i>Знать:</i></p> <p>– специфику педагогической и воспитательной работы с обучающимися разных возрастных групп;</p> <p>– основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах.</p>
		<p><i>Уметь:</i></p> <p>– решать художественно-эстетические задачи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся;</p> <p>– анализировать значимые художественно-эстетические проблемы и использовать полученные знания в профессиональной деятельности.</p>
		<p><i>Владеть:</i></p> <p>– приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности обучающихся;</p> <p>– способами повышения индивидуального уровня творческой работоспособности с учетом возрастных особенностей</p>

		обучающихся.
--	--	--------------

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	68							34	34		
В том числе:											
Лекционные занятия	34							17	17		
Практические (семинарские) занятия	34							17	17		
Самостоятельная работа	40							20	20		
Вид промежуточной аттестации								зач	д. зач.		
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	108 ч./ 3 зач. ед.										

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	24							12	12		
В том числе:											
Лекционные занятия	16							8	8		
Практические (семинарские) занятия	8							4	4		
Самостоятельная работа	84							42	42		
Вид промежуточной аттестации								зач.	д. зач		
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	108 ч. /3 зач. ед.										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план

Очная форма обучения

Курс обучения, семестр	№ п/п	Темы разделов дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	СРС	Всего часов
4 курс, 7 семестр	1.	Роль камерного ансамбля в цикле профессионального образования музыкантов исполнителей и педагогов	1	1		2

	2.	Традиции преподавания камерного ансамбля и квартета в отечественной музыкальной культуре	1	1		2
	3.	Организация занятий по камерному ансамблю на разных уровнях музыкального образования	1	1	2	4
	4.	Принципы формирования ансамблевых коллективов в классах камерного ансамбля. Основной учебный репертуар.	1	1	2	4
	5.	Этапы освоения специфики взаимодействия в процессе обучения. Работа в классе камерного ансамбля.	1	1	2	4
	6.	Основные формы работы в классах камерного ансамбля.	2	2	2	6
	7.	Ансамблевая техника – специфика ансамблевого исполнительства	2	2	4	8
	8.	Особенности работы с темброво-однородными ансамблями	2	2	2	6
	9.	Работа с дуэтами с участием фортепиано и струнно-смычковых инструментов.	2	2	2	6
	10.	Навыки работы с фортепианным трио	2	2	2	6
	11.	Работа с крупными камерными составами (фортепианным квартетом, квинтетом и секстетом и др.).	2	2	2	6
4 курс, 8 семестр	12.	Специфика ансамблевого исполнения произведений венского классицизма.	2	2	2	6
	13.	Стилистические особенности исполнения произведений европейского романтизма.	3	3	4	10
	14.	Импрессионизм в камерно-инструментальной музыке	2	2	2	6
	15.	Камерно-инструментальное творчество в контексте модернистских течений зарубежной музыки первой половины XX века.	2	2	3	7
	16.	Камерно-инструментальные произведения в русской музыке.	3	3	3	9
	17.	Камерная музыка в творчестве композиторов советского периода.	3	3	3	9
	18.	Современные техники композиции в камерно-инструментальном творчестве. Тенденции.	2	2	3	7
Итого:			34	34	40	108

Заочная форма обучения

Курс обучения, семестр	№ п/п	Темы разделов дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	СРС	Всего часов
4 курс, 7 семестр	1.	Роль камерного ансамбля в цикле профессионального образования музыкантов исполнителей и педагогов	1			1
	2.	Традиции преподавания камерного ансамбля и квартета в отечественной музыкальной культуре	1			1
	3.	Организация занятий по камерному ансамблю на разных уровнях музыкального образования		1	3	4
	4.	Принципы формирования ансамблевых коллективов. Основной учебный репертуар.		1	3	4
	5.	Этапы освоения специфики взаимодействия в процессе обучения. Работа в классе камерного ансамбля.	1	1	3	5
	6.	Основные формы работы в классах камерного ансамбля.		1	4	5
	7.	Ансамблевая техника – специфика ансамблевого исполнительства	1		5	6
	8.	Особенности работы с темброво-однородными ансамблями	1		6	7
	9.	Работа с дуэтами с участием фортепиано и струнно-смычковых инструментов.	1		6	7
	10.	Навыки работы с фортепианным трио	1		6	7
	11.	Работа с крупными камерными составами	1		6	7
4 курс, 8 семестр	12.	Специфика ансамблевого исполнения произведений венского классицизма.	1	1	4	6
	13.	Стилистические особенности исполнения произведений европейского романтизма.	1	1	8	10
	14.	Импрессионизм в камерно-инструментальной музыке	1		3	4
	15.	Камерно-инструментальное творчество в контексте модернистских течений зарубежной музыки первой половины XX века.	1	1	6	8
	16.	Камерно-инструментальные произведения в русской музыке.	2		9	11
	17.	Камерная музыка в творчестве композиторов советского периода.	1	1	8	10
	18.	Современные техники композиции в камерно-инструментальном творчестве. Тенденции.	1		4	5
Итого:			16	8	84	108

Содержание лекционных занятий

Тема 1. Роль камерного ансамбля в цикле профессионального образования музыкантов исполнителей и педагогов.

Ансамблевое исполнительство как социокультурный феномен. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс. Роль ансамблевого музицирования в системе музыкального воспитания и образования. Место предмета в учебных планах СПО и ВПО. Что формируют ансамблевые занятия. Ансамблевая музыка как средство воспитания и коммуникации. Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики. Камерная музыка в современной музыкальной практике. Значение конкурсов ансамблевых исполнителей в формировании исполнительского мастерства обучающихся и повышения профессиональной подготовки преподавателей ансамблевых классов.

Тема 2. Традиции преподавания камерного ансамбля и квартета в отечественной музыкальной культуре.

Традиции профессиональной подготовки музыканта-исполнителя в классах камерного ансамбля. Этапы развития преподавания камерного ансамбля и квартета в российских вузах. Базовые принципы профессиональной подготовки музыканта-исполнителя. Персоналии выдающихся педагогов.

Формирование кафедр камерного ансамбля и квартета в высших учебных заведениях на Украине (Одесса, Киев, Харьков, Львов, Донецк). Основные направления педагогической работы.

Тема 3. Организация занятий по камерному ансамблю на разных уровнях музыкального образования – в школе, музыкальном колледже, высших учебных заведениях (музыкальная академия, консерватория).

Работа методических объединений учебных заведений – отделов камерного ансамбля ДМШ (ДШИ), музыкальных училищ (колледжей), кафедр камерного ансамбля высших учебных заведений. Необходимость взаимодействия этих объединений как по вертикали, так и по горизонтали, а также с отделами и кафедрами по специальным дисциплинам. Особенности планирования работы в классах камерного ансамбля, создание расписания занятий, способствующего фундаментальному освоению учебного материала. Требования к оборудованию учебных аудиторий, концертных залов, в которых проходят академические мероприятия по камерному ансамблю. Обеспечение условий для самостоятельной работы учебных ансамблей. Методическое обеспечение учебного процесса в ансамблевых классах.

Тема 4. Принципы формирования ансамблевых коллективов. Основной учебный репертуар.

Чем же по преимуществу следует руководствоваться педагогу при подборе камерных составов – сходством или противоположностью индивидуальностей его участников? Возможность каждому учащемуся выступить и в дуэтном ансамбле, и в содружестве с большим числом участников, попробовать свои силы при исполнении музыки разных стилей и форм.

Основные пути комплектования камерных ансамблей. Факторы, учитывающиеся педагогом при подборе участников ансамбля. Достижение умения быстро и свободно ориентироваться в обилии сочинений. Видение характера трудностей, которые выдвигает то или иное произведение перед ансамблистами. педагог ощущает уже с первого Знакомство с новыми учащимися, диагностирование их способностей и профессиональных данных, с целью ориентированности на определенный круг камерных произведений. Рекомендации в отношении выбора репертуара. О порядке освоения произведений в камерном и квартетном классах. Продуманное составление индивидуальных планов на каждый семестр.

Тема 5. Этапы освоения специфики взаимодействия в процессе обучения. Работа в классе камерного ансамбля.

Задачи педагога. Понимание различия характера уроков в камерном и специальном классах. Исполнительские проблемы и возможные пути их решений. Творческое взаимопонимание участников ансамбля при создании общего плана интерпретации: постижение авторского замысла, применение различных средств музыкальной выразительности (звучание, ритм, фразировка, штрихи, динамика и др.). Выявление основных знаний, умений и навыков, необходимых для формирования культуры ансамблевой игры. Последовательность постановки заданий по формированию навыков ансамблевого музицирования на разных этапах изучения музыкального произведения. Последовательность заданий по развитию техники ансамблевого музицирования в процессе формирования перспективных рабочих планов на год или весь период обучения в классе камерного ансамбля. Проблема самоконтроля участников ансамбля. Формирование взаимоконтроля в ансамблевых классах. Задачи педагога и самостоятельная работа учащихся-ансамблистов. Форма исполнительской практики (ансамблевые выступления в концертной жизни). Вдумчивое изучение образцов звукозаписи с исполнением выдающихся ансамблистов. Прослушивании нескольких различных интерпретаций сочинения с целью анализа вариантов его воплощения.

Тема 6. Основные формы работы в классах камерного ансамбля.

Специфика работы над ансамблевым произведением. Соединение работы над партитурой ансамбля с работой над качеством исполнения каждой партии в зависимости. Определение функциональности каждая партия в развитии музыкальной драматургии. Выявление переменности ролей каждого партнёра ансамбля. Работа над поиском многопланового звучания фактуры с пояснением образного значения каждого слоя фактуры.

Этапы изучения произведения. Работа над первым этапом изучения произведения, проработка деталей исполнения в каждом эпизоде на втором этапе изучения произведения, предконцертная подготовка, концертное выступление, анализ достижений и ошибок концертного выступления ансамбля.

Применение технических средств на уроке: прослушивание аудио записей выдающихся исполнителей, запись и прослушивание изучаемого произведения в период предконцертной подготовки, запись концертного выступления ансамблевого коллектива для анализа качества исполнения или предоставление этой записи для конкурсного прослушивания.

Сложности подготовки ансамбля для студийной записи. Культура использования метронома на уроках камерного ансамбля.

Определение цели и задач занятия. Навыки планирования работы в классе камерного ансамбля. Методика организации и проведение академических мероприятий. Форма и методы контроля и оценки результатов изучения дисциплины, которые направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы: внутриурочные (прослушивание, проверка выполнения самостоятельной работы); открытые концертные (академический концерт, концерт, выступление в конкурсе) промежуточный (контрольный урок, зачет, экзамен); итоговый (исполнение программы на государственном экзамене). Требования к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

Тема 7. Ансамблевая техника – специфика ансамблевого исполнительства.

Определение основ ансамблевой техники. Основные принципы ансамблевого исполнительства. Особенности исполнения партий струнно-смычковых инструментов в ансамбле: выбор аппликатуры, выработка чистоты интонации, особенно уязвимой в унисонах, согласование характера вибрации, определение общих приемов пользования

смычком, установление единых фразировочных лиг, направления движения смычка, общность «дыхания», единство ощущения музыкальной фразы и др. Приобретение струнниками штрихового мастерства, более тонкого и непринужденного владения смычковой техникой применительно к стилю произведения. Особенности исполнения фортепианной партии в ансамбле: способность «вживания» в звучность смычковых инструментов. Вопросы технической и динамической согласованности, в выработке слитности звучания.

Тема 8. Особенности работы с темброво-однородными ансамблями.

Дефиниция понятия «квартетный стиль». История становления квартетного жанра. Три исторически сложившихся модели квартетной модусности. Специфика работы со струнным квартетом. Известные струнные квартеты в отечественном исполнительстве. Когнитивно-творческие аспекты работы в квартетном классе.

Работа со струнным ансамблем (дуэтом, трио, ансамблем скрипачей, ансамблем виолончелей).

Тема 9. Работа с дуэтами с участием фортепиано и струнно-смычковых инструментов.

Методика педагогической работы с ансамблевым дуэтом на определённых этапах освоения музыкального сочинения. Специфика взаимодействия инструментов в скрипично-фортепианном дуэте. Специфика взаимодействия альты с фортепиано, виолончели с фортепиано, контрабаса с фортепиано.

Тема 10. Работа с фортепианными трио.

Генезис и становление жанра. Задачи педагога. Особенности ансамблевого взаимодействия. Вопросы технической и динамической согласованности в выработке слитности звучания разнородных инструментов.

Тема 11. Работа с крупными камерными составами.

Специфика работы с темброво-неоднородными ансамблями. Практические навыки работы с фортепианными квартетами, квинтетами и секстетами. История возникновения и развития жанров. Репертуар. Особенности работы с многотембровыми камерными ансамблями. Смешанные составы с медными и деревянными духовыми инструментами, составы с включением арфы.

Тема 12. Специфика ансамблевого исполнения произведений венского классицизма.

Отличие классицистского стиля от стиля предыдущей эпохи. Камерное творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена и их современников (Н. Гуммель, Г. Онслоу и др.). Два направления в изучении партитуры: текстологическое уточнение штрихов, темповых, динамических и агогических особенностей; изучение музыкального содержания, определение задач интерпретации, распределение функций участников ансамбля, динамического баланса. Анализ авторских и редакторских указаний. Знакомство с редакциями сочинений (при наличии).

Тема 13. Стилистические особенности исполнения произведений европейского романтизма.

Ранний романтизм (бидермейер): Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон-Бартольди. Зрелый романтизм в творчестве Р. Шумана, Й. Брамса. Европейские романтические национальные школы: К. Сен-Санс, Г. Форе (Франция); Ф. Шопен (Польша), Филипп и Ксавьер Шарвенка (Германия); Э. Григ, К. Синдинг (Норвегия); Б. Сметана, А. Дворжак и

З. Фибих (Чехия); Н. Гаде (Дания), А. Вьетан (Бельгия). Поздний романтизм: С. Франк, Р. Штраус, М. Рeger и др.

Лекция 14. Импрессионизм в камерно-инструментальной музыке.

Камерно-инструментальное творчество К. Дебюсси, М. Равеля. Методы импрессионистического письма в камерно-ансамблевых сочинениях. Особенности тембровой драматургии.

Струнный квартет в музыкальном искусстве конца XIX – первой половины XX века.

Лекция 15. Камерно-инструментальное творчество в контексте модернистских течений первой половины XX века.

Камерно-инструментальное творчество композиторов зарубежных национальных школ: П. Хиндемит (Германия), Ф. Пуленк (Франция), Ч. В. Стэнфорд и Б. Бриттен (Великобритания), Дж. Ф. Малипьеро и А. Казелла (Италия), Ф. Мартен (Швейцария), М. де Фалья (Испания), Б. Мартину (Чехия), З. Кодай и Б. Барток (Венгрия), Дж. Энеску (Румыния), Барбер (США) и др.

Лекция 16. Камерно-инструментальные произведения в русской музыке.

Изучение камерно-инструментального творчества Д. С. Бортнянского, А. Алябьева, М. И. Глинки, А. П. Бородина, А. Г. Рубинштейна с участием и без участия фортепиано.

Камерно-инструментальные произведения П. И. Чайковского. Рождение жанра мемориального трио. Методико-исполнительский анализ Фортепианного трио «Памяти великого художника. Изучение интерпретаций квартетной музыки (например, Первый квартет D-dur, op. 11. Определение артикуляционных, штриховых и динамических средств).

Знакомство с камерным творчеством композиторов конца XIX начала XX веков: А. Гречанинов, С. И. Танеев, Н. Я. Мясковский, С. В. Рахманинов. Квартет имени С. И. Танеева (участники, история коллектива). История и задачи Международного конкурса камерных ансамблей имени С. И. Танеева (Калуга). Знакомство с деятельностью «Рахманиновского трио» (Ростовское трио).

Тема 17. Камерная музыка в творчестве композиторов советского периода.

Изучение камерно-инструментального творчества С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др. Проекция Второго фортепианного трио Д. Шостаковича в творчестве композиторов младшего поколения: Г. Свиридова, М. Вайнберга, Г. Галынина, Б. Чайковского, Ю. Левитина. Камерная музыка национальных композиторов союзных республик.

Тема 18. Современные техники композиции в камерно-инструментальном творчестве. Тенденции.

Инструментарий современной ансамблевой музыки. Модификация камерных жанров конца XX начала XXI века. Константные и релятивные камерные жанры. Эволюция камерного стиля.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Давидян, Р. Квартетное искусство. Проблемы исполнительства и педагогики : Учебное пособие для музыкальных вузов [Текст] / Р. Давидян. – М. : Музыка, 1984. – 270 с.

2. История и методика преподавания камерного ансамбля : Учебно-методическое пособие / сост. Н. А. Матвеева. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2012 . – 55б. – URL : <http://www.iprbookshop.ru/23703.html>

3. Погорелова, Л. К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. К. Погорелова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : «Лань», «Планета музыки», 2019. – 380 с. – URL : <https://e.lanbook.com/book/116396>

4. Польская, И. И. Камерный ансамбль: история, теория, эстетика [Текст] / И. И. Польская. – Харьков : ХГАК, 2001. – 396 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Методика преподавания камерного ансамбля и квартета» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
421 ауд.	Рояль Weinbach (1) Столы журнальные (2) Столы одностумбовые. (2) Стул (2), Стул Классик (3) Стул С-369 (1) Шкаф железный (1) Шкаф книжный (1) Зеркало (1) Пульты (2) Глушители (2) Карниз (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Главная методическая установка педагога – добиваться активности студентов, содействовать формированию художественного кругозора студента, пониманию ими закономерностей развития камерно-инструментальных жанров и умению ориентироваться

в различных музыкальных направлениях и стилях. Внимание педагога должно быть направлено на создание предпосылок, способствующих развитию самостоятельности студентов, их профессиональному росту, умению работать со специальной литературой, профессионально излагать свои мысли. Преподаватель не ограничивается указанием тем, выносимых для самостоятельного изучения, а обучает навыкам самостоятельного освоения материала. Этому подчинены практические занятия.

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля. Преподавателю необходимо развивать и поддерживать интенсивную самостоятельную работу. В работе над изучением камерно-инструментального репертуара студент должен:

- определять особенности камерно-инструментальных жанров;
- понимать специфику работы с различными ансамблевыми составами;
- осмыслить необходимость включения в педагогический репертуар музыкальный материал различной степени трудности и обладающий высокой художественной ценностью;
- уметь применять полученные знания на практике.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием курса «Методика преподавания камерного ансамбля и квартета». Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем, который не ограничивается указанием тем, выносимых для самостоятельного изучения, а обучает навыкам самостоятельного освоения материала. Самостоятельная работа студентов направлена на выполнение следующих задач:

- 1) краткая запись лекционного материала;
- 2) аналитическая работа с нотным материалом;
- 3) подготовка самостоятельного исполнительского анализа произведений педагогического репертуара;
- 4) конспектирование основных положений из специальной литературы;
- 5) работа со словарями и справочниками;
- 6) тезисное изложение основных наблюдений и выводов;
- 7) работа с электронными информационными устройствами и ресурсами Internet.

8.3. Методические рекомендации по организации практической работы обучающихся

Практическая работа студентов направлена на выполнение следующих задач:

- применение теоретических знаний в практической педагогической работе с различными ансамблями;
- составление плана работы с ученическим ансамблем на учебный год;
- составление плана открытого урока;
- проведение открытого урока с большим ансамблевым составом – фортепиано и струнно-смычковые инструменты
- детальный разбор партитуры ансамблевого сочинения. Выявление ансамблевых проблем и вариантов работы над ними.