

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

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«АНСАМБЛЬ»

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профили	Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты
Образовательная программа:	магистратура
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Ансамбль» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 815.

Разработчик:

Заведующая кафедрой

струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля

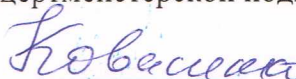
и концертмейстерской подготовки, доцент

 М. Н. Коваленко

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

Протокол № 1 от « 31 » августа 2022 г.

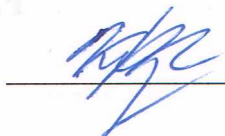
Заведующая кафедрой

 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 _____	Зав. кафедрой (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

©Коваленко М. Н. 2022 г.

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

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
5.1. Содержание разделов дисциплины	6
5.2. Формы промежуточных аттестаций	8
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
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	10
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	10
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	10
8.1. Методические рекомендации преподавателям	10
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	12
8.2.1. Краткие методические рекомендации	12
8.2.2. Организация самостоятельной работы	13
8.2.3. Материалы по реализации контроля	14

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка высококвалифицированных музыкантов, имеющих глубокие знания, владеющих всем комплексом навыков и мастерством ансамблевого исполнительства, пропагандистов классического наследия и лучших образцов современного русского и зарубежного искусства.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- умение трактовать произведение в свете стилевых особенностей художественных течений, своеобразия музыкального письма композитора,
- совершенствование навыков сценического воплощения произведения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; стилей, направлений, эпох, разных стран и народов, свободно читать с листа музыкальную литературу,
- анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения, владеть значительным репертуаром, включающим произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века-начала XXI века.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Ансамбль» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (профильная направленность «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Ансамбль» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – методы руководства командой – условия эффективной работы в команде для достижения поставленной цели
		Уметь: – руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения – выбирать стратегию поведения в зависимости от условий
		Владеть: – методикой выявления целей и функций команды – способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе

ОПК-1	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	Знать: – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте
		Уметь: – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения
		Владеть: – навыками систематизации и классификации материала – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства
ОПК-2	Способен воспроизводить сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – основные направления в этапе развития нотации – основы нотационной теории и практики
		Уметь: – уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей.
		Владеть: – различными видами нотации.
ПКО-1	Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	Знать: – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата – принципы работы с различными видами фактуры
		Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения
		Владеть: – Приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой
ПКО-2	Способен овладевать разнообразными по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая индивидуальную художественную	Знать: – особенности традиций отечественной и зарубежной интерпретации различных стилей, художественных направлений и жанров классического и современного профессионального репертуара

	интерпретацию музыкальных произведений	Уметь: – создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями
		Владеть: – навыками оценки и критического анализа исполняемой концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия исполнительским возможностям и логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	136	36	34	36	30
В том числе:					
Практические занятия	136	36	34	36	30
Самостоятельная работа	224	54	56	54	60
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)		зачет	зачет	зачет	экзамен
Общая трудоемкость – час/зач. ед.	360 ч./10 зач.ед.				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Курс обучения, семестр	Семестр	Содержание раздела	Практ. зан.	СРС	Всего часов
1 курс 1 семестр	Подготовка программы к академическому концерту и зачету	Соната, трио, квартет, квинтет венских классиков Выступление на академическом концерте	36	54	90
	2 семестр	Подготовка программы к зачету	3-х-частная соната композитора-романтика и современного отечественного или зарубежного композитора	34	56
2 курс 3 семестр	Подготовка программы к академическому концерту и экзамену	Соната, трио, квартет, квинтет венских классиков либо современных авторов	36	54	90
	4 семестр	Подготовка программы к экзамену	Любое камерное сочинение по выбору педагога	30	60
Всего			136	224	360

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

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

Для совершенствования исполнения партий в ансамбле важное значение имеет работа с каждым студентом. К основным задачам индивидуальной работы относятся: преодоление технических трудностей, выявление особенностей фактуры, деталей текста. Немаловажен также выбор аппликатуры. Важно объяснить обучающимся роль фортепианной педали, ее различие в сольной и ансамблевой игре, изменение педализации в зависимости от состава ансамбля. Необходимо требовать от магистрантов тщательного прочтения нотного текста и всех обозначений: темповых, динамических и т. д. Педагог должен также сообщать студентам теоретические сведения, знакомить их с автором, эпохой, стилем и формой произведения. Понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, а также умение трактовать свою партию как часть музыкального образа, умение слышать одновременно несколько линий в их единстве, развитие слухового самоконтроля – все эти моменты закладывают фундамент для развития мастерства ансамблиста-профессионала. При этом необходимо знать особенности используемых в ансамбле инструментов, их технические возможности, специфику звучания регистров, характер звукоизвлечения и штрихи.

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

Ансамблевое исполнительство оказывает благотворное влияние на студентов не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства, самодисциплины, коммуникативные навыки. Игра в ансамбле невозможна без принятия личности другого, толерантности, взаимопонимания партнеров, внимательного отношения к высказываниям своих коллег, принципиальности и убежденности в отстаивании собственной художественной позиции, умения уступать инициативу. Ансамблевое музицирование являет собой своеобразную ролевою модель

социально-личностного общения, предоставляя прекрасную возможность как для творческого, так и дружеского общения музыкантов, главными принципами которого являются равноправие и сотворчество. Искусство игры в ансамбле оказывает существенное влияние на развитие таких важнейших сфер личности, как социальное функционирование и эмоциональное реагирование. Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, коллективизм. Когда ансамблисты впервые получают удовлетворение от совместной работы, почувствуют радость общего порыва, объединенных усилий, взаимной поддержки – можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат.

Если занятия были эффективны, то к моменту окончания обучения у магистрантов должно выработаться чувство ответственности за качество освоения собственной партии, при исполнении произведений они должны достигать точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.

Магистрантам необходимо развить в себе такие навыки, как:

- умение слышать партнера и помогать ему в воплощении исполнительских намерений;
- умение передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани;
- навыки самоконтроля и самооценки;
- понимание роли своей партии в партитуре в целом и в конкретных эпизодах музыкального произведения.

5.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом с первого по третий семестр обучающиеся сдают зачеты по предмету «Ансамбль». В четвертом семестре – итоговый экзамен. Все выступления проходят публично в присутствии экзаменационной комиссии. В репертуар магистрантов входят сочинения в соответствии с индивидуальным планом обучения, формируемым руководителем ансамбля. Завершается курс ансамбля дипломной работой, результатом которой является публичное исполнение концертной программы, состоящей из одного крупного ансамблевого сочинения значительной сложности.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Гайдамович, Т. Русское фортепианное трио: история жанра. Вопросы интерпретации / Т. Гайдамович. – М. : Музыка, 1993. – 262 с.
2. Готлиб, А. Основы ансамблевой техники / А. Готлиб. – М. : «Музыка», 1971. – 94 с.
3. История и методика преподавания камерного ансамбля: Учебно-методическое пособие / сост. Н. А. Матвеева. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2012 . – 55 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23703.html>
4. Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство : сб. ст. / под ред. К. Х. Аджемова. – М. : Музыка, 1979. – 167 с.
5. 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. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/116396>
6. Польская, И. И. Камерный ансамбль: история, теория, эстетика / И. И. Польская. – Харьков : ХГАК, 2001. – 396 с.

Список рекомендованной литературы

1. Биджакова, Н. Л. От лирики к гротеску (об исполнительском прочтении Виолончельной сонаты Д. Шостаковича) / Н. Л. Биджакова // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. / уряд. Т. В. Тукова. – Вип. 13. – Донецьк–Львів : Юго-восток, 2013. – 304 с. – С. 247–259.
2. Биджакова, Н. Л. О пародийной трактовке жанров в камерно-инструментальной музыке первой половины XX века / Н. Л. Биджакова // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. ДДМА імені С. С. Прокоф'єва / уряд. Т. В. Тукова. – Вип. 6. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 289 с. – С. 92–102.
3. Благой, Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс / Д. Благой // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство: сб. ст. / ред.-сост. К. Х. Аджемов. – М. : Музыка, 1979. – С. 5–31.
4. Бобровский, В. Камерно-инструментальные ансамбли Д. Шостаковича / В. Бобровский. – М. : Советский композитор, 1961. – 257 с.
5. Бондурянский, А. Фортепианное трио Иоганнеса Брамса. – М. : Музыка, 1986. – 78 с.
6. Бялый, И. Из истории фортепианного трио: генезис и становление жанра : Монография / И. Бялый. – М. : Музыка, 1989. – 91 с.
7. Вульфийус, П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта: на материале инструментальных ансамблей / П. Вульфийус. – М. : Музыка, 1974. – 83 с.
8. Гайдамович, Т. Инструментальные ансамбли / Т. Гайдамович. – М. : Музгиз, 1960. – 54 с.
9. Гайдамович, Т. Фортепианное трио Моцарта: комментарии, советы исполнителям / Т. Гайдамович. – М. : Музыка, 1987. – 71 с.
10. Гайдамович, Т. Виолончельные сонаты Бетховена: методические рекомендации исполнителям / Т. Гайдамович. – М. : Музыка, 1981. – 71 с.
11. Головинский, Г. Камерные ансамбли А. Бородина / Г. Головинский. – М. : Музыка, 1972. – 308 с.
12. Киреева, Т. И. С. И. Танеев и его фортепианные ансамбли / Т. И. Киреева. – Донецк : ИППИ «Наука и образование», 2012. – 92 с.
13. Коваленко, М. Людвиг ван Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано до минор, ор. 30 № 2 (опыт исполнительского анализа) / М. Коваленко // Научный вестник Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. – Вып. 87 : Проблемы камерно-ансамблевого исполнительства : Сборник статей. – Киев : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2009. – С. 104–115.
14. Крейн, Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля / Ю. Крейн. – М. : Музыка, 1966. – 111 с.
15. Миронов, Л. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели : некоторые вопросы исполнения / Л. Миронов // под ред. Б. Доброхотова. – М. : Музыка, 1974. – 126 с.
16. Моргунова, Т. Л. Традиции и новаторство в исполнительской трактовке Сонаты для скрипки и фортепиано ор. 94-bis С. Прокофьева / Т. Л. Моргунова // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. ДДМА імені С. С. Прокоф'єва та ЛНМА імені М. В. Лисенка – Вип. 11. – Донецьк–Львів: Юго-восток, 2011. – 290 с. – С. 274–284.
17. Моргунова, Т. Л. Традиции Р. Шумана и камерно-инструментальное творчество П. Хиндемита / Т. Л. Моргунова // Роберт Шуман и перекрестье путей музыки и литературы: сб. науч. тр. / под ред. Г. И. Гинзбурга. – Х. : Каравелла, 1997. – С. 218–219.
18. Раабен, Л. Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке / Л. Н. Раабен. – М. : Музгиз, 1961. – 476 с.
19. Раабен, Л. Н. Камерная инструментальная музыка первой половины XX века : страны Европы и Америки : Исследование / Л. Н. Раабен. – Л. : Советский композитор, 1986. – 200 с.
20. Раабен, Л. Н. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля / Л. Н. Раабен. – Л. : Музыка (Ленинградское отделение), 1964. – 180 с.

21. Раабен, Л. Н. Советская камерно-инструментальная музыка / Л. Н. Раабен. – Л. : Музгиз (Ленинградское отделение), 1963. – 340 с.
22. Русская камерно-ансамблевая музыка в вузе. Проблемы интерпретации. Учебное пособие по курсу «Методика преподавания камерного ансамбля» / отв. ред. В. П. Самолетов и В. Р. Доценко. – Ч. I. – М. : ГМПИ имени Гнесиных, 1989. – 108 с.
23. Сорокер, Я. Л. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева / Я. Л. Сорокер. – М. : Советский композитор, 1973. – 301 с.
24. Сорокер, Я. Л. Скрипичные сонаты Бетховена, их стиль и исполнение / Я. Л. Сорокер. – М. : Музгиз, 1963. – 159 с.
25. Ступель, А. Беседы о камерной музыке / А. Ступель. – Л. : Музгиз, 1963. – 66 с.

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:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Microsoft Windows 7, 10, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

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

Для освоения дисциплины «Ансамбль» 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
313 ауд. 3/13	Рояль Petrof (1) Стол раб. место (1) Шкаф двухстворч. (2) Стул ткань (4) Пюпитр дер. (3)
315-а ауд. 3/15-а	Рояль Petrof (1) Стол раб. место (1) Пенал дер. (1) Стул ткань (4) Пюпитр дер. (3) Штора (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Рассмотрим основные этапы и наиболее важные, на наш взгляд, моменты педагогической работы в классе камерного ансамбля. Самый сложный период для педагога – начало общения с новым ансамблем, когда необходимо учитывать не только фактор профессиональной подготовки студентов, но и психологической совместимости. Именно в это время происходит процесс приспособления учащихся к педагогу с одной стороны, и

педагога – к уровню возможностей и индивидуальным особенностям учеников, с другой. При подборе ансамбля необходимо учитывать степень профессиональной подготовки и характер дарования каждого из участников. Основанием при формировании составов камерных ансамблей может стать как сходство, так и противоположность индивидуальностей музыкантов. Опыт показывает, что успешными становятся ансамбли, составленные с учетом любого из указанных подходов. Гораздо важнее в ансамбле опора на инициативных и волевых исполнителей, способных оказать влияние на остальных, более слабых участников. Благотворным для приобретения первоначального опыта может стать привлечение иллюстраторов из числа более опытных музыкантов - инструменталистов. В студенческих ансамблях будет лучше, если партнеры будут равными по инструментальным возможностям. Стабильные составы за годы учебы накапливают значительный репертуар, и если партнерам удастся сохранить друг другу «верность», этот репертуар может стать основой будущих концертных программ.

Вместе с тем, педагог и студенты должны быть заинтересованы в различных формах камерно-исполнительской практики, будь то дуэты, трио или ансамбли больших составов. На начальном этапе обучения камерному ансамблю лучше обратиться к произведениям композиторов XVII-XVIII веков, затем обязательным должно быть изучение творчества венских классиков, в чьих камерных сочинениях отчетливо выявляются основные принципы ансамблевой фактуры, техники, формы. Далее репертуар ансамблей пополняется сочинениями композиторов – романтиков и авторов XX-XXI вв. Начинать процесс знакомства с новым произведением следует с внимательного текстологического анализа, с попытки мысленно «озвучить» произведение, составить его исполнительский план. Необходимо выявить характер тематизма, определить функции голосов в различных эпизодах, обозначить логику драматургии. Желательно знакомство с записями исполнений, если таковые имеются. В первое прочтение должно войти не только чтение нот, но и агогика, динамика, авторские ремарки и т.д. Если партнеры прилично читают с листа, возможно эскизное исполнение произведения в темпе, указанном автором. Затем нужно сыграть в более медленном темпе, чтобы увидеть и услышать те подробности, которые могли быть пропущены при первом проигрывании. Обязательным для партнеров является изучение партий всех инструментов, входящих в ансамбль. Так, пианист должен уметь играть свою партию и петь партию партнера. Важно, чтобы на уроке была атмосфера внимательного «вслушивания» в партию собеседника, ведение диалога с ним, восприятие и реакция на малейший посыл со стороны партнера. Несмотря на то, что динамика ансамбля выстраивается заранее, очень важен навык соизмерения динамики партнеров непосредственно во время исполнения, то есть умение слушать себя по отношению к другому, и другого – по отношению к себе. Особого контроля над балансом звучания необходимо требовать от пианиста. Степень максимального звучания ансамбля должно быть «*f*» с учетом звуковых возможностей самого тихого из инструментов, участвующих в исполнении. Вопрос баланса должен быть предметом неустанной заботы педагога.

От пианиста также требуется мера и контроль в педализации. В занятиях необходимо добиваться синхронности звучания всех партий, совпадения во времени сильных и слабых долей каждого такта, пауз, предельной точности при исполнении мельчайших длительностей всеми участниками ансамбля, полной однородности и единства в приемах игры, согласованности штрихов, фразировки. Работа с нотным текстом должна вестись постоянно. Главная задача педагога – добиться того, чтобы исполняемое произведение стало тем содержательным пространством, где они могут свободно проявлять совместную творческую инициативу. Информационно полезным может стать и изучение разных редакций. Необходимо, чтобы с самого начала участники ансамбля поняли, что в ансамбле не бывает лучшего или худшего, что только при равноправии и уважении к партнеру может состояться ансамбль. В ансамбле важна совместная инициатива, партнерство, диалог. Очень важно выработать совместную концепцию исполняемого сочинения, оговорить образные характеристики тематизма и те технические приемы, с помощью которых композитор

воплощает свою музыкальную мысль, определить, как обогащает музыкальный материал одна и та же тема, сыгранная на разных инструментах. Необходимо добиться единого звучания музыкального полотна, где темп и движение определяются не технической сложностью партии того или иного инструмента, а характером интерпретируемой музыки. Каждый из участников ансамбля должен осознавать, что при максимальной выразительности индивидуального прочтения своей партии, он является частью коллективного исполнения произведения. Особая роль отводится самостоятельной работе студентов. Смысл руководства педагога самостоятельной работой магистрантов заключается в том, чтобы в процессе обучения они научились анализировать исполняемые произведения, определять характер трудностей, находить причины своих ошибок, игровых неточностей и самостоятельно устранять недостатки. Не стоит недооценивать и роль технических средств, интернет-ресурсов в самостоятельной домашней работе обучающихся. Целенаправленное и продуманное применение аудио, видеозаписей эталонных образцов камерно-продуманное применение аудио, видеозаписей эталонных образцов камерно-ансамблевой музыки, при условии исключения пассивного репродуцирования и подражательства, способно стимулировать процессы профессионализации мышления магистрантов, сформировать художественный вкус и активизировать ассоциативные психические процессы.

Когда произведение подготовлено к исполнению на сцене, для целостного охвата произведения, для формирования волевых качеств исполнителей обязательен «прогон» – безостановочное исполнение сочинения от начала до конца или «генеральная репетиция», желательно при слушателях из числа своих же студентов – сокурсников. Цель «прогона» – собрать все исполнительские задачи в единое целое, ощутить непринужденный свободный ход произведения, смоделировать и «прожить» ситуацию концертного исполнения. Помимо исполнительской подготовки, не менее важна и психологическая готовность к публичному выступлению. Чем лучше поработал педагог в процессе уроков, тем увереннее и смелее чувствует себя ансамбль.

Процесс привыкания ансамблистов друг к другу невероятно сложен и требует большой психологической работы, которая подчас лежит в сфере морально-этических взаимоотношений. В связи с этим, особое значение приобретают педагогические усилия, направленные на развитие у учащихся в процессе совместной творческой деятельности таких качеств, как принятие личности другого, умение находить творческий контакт с партнером, четко излагать свои мысли при совместном создании исполнительского замысла произведения, умение договариваться.

Учитывая то обстоятельство, что многие студенты в будущем сами становятся педагогами, эти качества представляются очень важными. В отличие от работы в индивидуальном музыкально-исполнительском классе, педагог камерного ансамбля работает с несколькими музыкантами, поэтому знания в области социально-психологических аспектов коллективной деятельности являются для него особенно актуальными.

8.2. Методические указания для студентов

8.2.1. Краткие методические рекомендации

Общение в ансамбле с партнерами других специальностей знакомит пианистов – магистрантов с новыми принципами фразировки, звуковедения, артикуляции на разных инструментах, что пополняет исполнительский багаж каждого. Исполнение сочинений для различных составов, включающих фортепиано, струнные, духовые инструменты многократно увеличивает возможности развития тембрового слуха. Стремление к соответствию звучания разных инструментов заставляет искать разнообразия в исполнении штрихов.

Оттачивая индивидуальное мастерство ансамблиста, совместная игра во многом способствует его развитию и как солиста, поскольку задачи, стоящие перед исполнителями камерно-ансамблевого произведения, сложнее и часто требуют большего слухового

контроля. Поэтому для любого инструменталиста совершенно необходимо овладение секретами ансамблевого мастерства.

Необходимо также иметь представление об основных трудностях, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы.

Пианист должен досконально знать партитуру исполняемого сочинения, особенно уделяя внимание наиболее сложным ансамблевым проблемам таким как: полиритмия, канонические проведения тем и т.д. Большое значение имеет также воспитательный аспект. В процессе занятий камерным ансамблем, особенно большими составами (трио, квартет, квинтет), приходится находить пути к партнеру, доказывая правоту своих предложений, умея корректно выслушивать противоположную точку зрения, находить в процессе репетиций компромиссы, без обиды воспринимать критику – все это учит общению, развивает музыкальную инициативу. При этом создается творческая атмосфера, необходимая в совместной работе, формируется умение слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения.

В процессе подготовки сочинений, которые представляются на экзамене, магистранту следует пользоваться литературой, посвященной: а) творческой биографии композитора, б) отдельным компонентам музыкального языка композитора (мелодике, метроритму, гармонии, фактуре), в) проблемам интерпретации исполняемых произведений. При освоении произведения желательно активно использовать знания, полученные при изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики).

Работа над воплощением сочинения определенного композитора должна обязательно предполагать знакомство и с другими его сочинениями, хотя бы на уровне прослушивания музыки.

Немаловажное значение имеет самостоятельная работа магистранта, его инициативность, постоянное и настойчивое повышение уровня собственной эрудиции, музыкального развития.

По истечении двух лет обучения магистрант должен сформировать точное представление о конечном художественном результате, которого необходимо добиться при исполнении экзаменационной программы, а также получить общее представление обо всех сочинениях, вошедших в учебную программу.

8.2.2. Организация самостоятельной работы

В самостоятельной ансамблевой работе есть своя специфика. Она включает в себя не только самостоятельное разучивание партии каждым из участников коллектива, но и изучение всей ансамблевой партитуры в целом, а также совместные занятия без педагога. Кроме преодоления технических трудностей, нахождения нужной аппликатуры, расстановки штрихов, самостоятельная ансамблевая работа включает в себя уточнение плана интерпретации и нахождение единой концепции исполняемого произведения.

Первому представлению партитуры на занятии по ансамблю должна предшествовать тщательная подготовительная работа. Самостоятельное изучение партитуры следует начинать с детального анализа формы сочинения, средств музыкальной выразительности, специфических особенностей письма. Необходимо определить стиль и жанр сочинения. Для пианиста обязательно подробное изучение не только своей партии, но и партий партнеров с осознанием трудностей каждой из них. Необходимо выявить характер тематизма, определить функции голосов в различных эпизодах, обозначить логику драматургии.

Рекомендуется работа со словарем – для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитуре. В процессе подготовки сочинений, которые представляются на экзамене, магистранту следует пользоваться литературой, посвященной: а) творческой биографии композитора, б) отдельным компонентам музыкального языка (мелодике, метроритму, гармонии, фактуре), в) проблемам интерпретации изучаемого произведения. При освоении произведения желательно активно использовать знания, полученные при

изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики). Эрудиция и начитанность музыканта всегда ярко проявляется в его исполнении.

Занятия в классе камерного ансамбля создают модель будущих профессиональных отношений. Приобретение навыков человеческого и профессионального общения становится для молодых музыкантов той базой, на которой строится их дальнейшая самостоятельная работа. Необходимо воспитывать в студентах чувство коллективной ответственности за результат работы. Это качество в сочетании с творческим энтузиазмом и увлеченностью дает в дальнейшем прекрасные плоды. Данный предмет предусматривает развитие навыков ансамблевого музицирования в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста ансамбля, преподавателя ансамблевых дисциплин.

8.2.3. Материалы по реализации контроля

В процессе обучения магистранты должны охватить значительный объем литературы, посвященной проблемам ансамблевого исполнительства, удовлетворяющей изучаемым в каждом семестре сочинениям. Для успешного решения поставленных целей и задач курса предлагается в качестве основы учебного репертуара использовать сочинения, представленные в следующем списке:

Сонаты для скрипки и фортепиано

Бабаджаниян А. Соната

Барток Б. Сонаты: №1, №2

Бах И. С. Сонаты: №3 ми мажор, №4 до минор, №5 фа минор, №6 соль мажор

Бетховен Л. Сонаты: №3 Ми бемоль мажор, №5 Фа мажор, №7 До минор, №9 Ля мажор, №10 соль мажор

Брамс И. Сонаты: №1 Соль мажор, №3 ре-минор

Григ Э. Соната №3 до минор

Метнер Н. Сонаты № 2, 3

Моцарт В.А. Сонаты фа мажор (К.376), фа мажор (К.377), си бемоль мажор (К.378), соль мажор (К.379), ми бемоль мажор (К.380), си бемоль мажор (К.454), ми бемоль мажор (К.481), ля мажор (К.526)

Прокофьев С. Сонаты: №1,2

Сен-Санс К. Сонаты: соч. 75, 102

Франк С. Соната

Хиндемит П. Сонаты in C, in D

Шимановский К. Соната

Шнитке А. Сонаты №1, 2

Шостакович Д. Соната

Штраус Р. Соната

Шуберт Ф. Соната ля мажор, Фантазия

Шуман Р. Сонаты №1, 2

Энеску Д. Сонаты №2, 3.

Сонаты для альты и фортепиано

Бах И. С. Соната №3 соль минор

Блисс А. Соната

Боден Й. Соната

Брамс И. Сонаты: Ми-бемоль мажор, фа минор

Бунин Р. Соната 11

Григ Э. Соната (переложение виолончельной сонаты)

Кодай З. Соната (переложение виолончельной сонаты)

Мартину Б. Соната

Мендельсон Ф. Соната
Мийо Д. Соната №2
Мильман М. Соната соч.68
Мяковский Н. Соната №2 (переложение В.Борисовского)
Онеггер А. Соната
Рубинштейн А. Соната
Фрид Г. Соната
Хиндемит П. Соната
Шебалин В. Соната
Шостакович Д. Соната

Сонаты для виолончели и фортепиано

Барбер С. Соната
Бах И.С. Соната №3 соль минор
Бетховен Л. Сонаты: №1 фа мажор, №2 соль минор, №3 ля мажор, №4 до мажор, №5 ре мажор
Брамс И. Сонаты №1 ми минор, № 2 фа мажор
Бриттен Б. Соната
Вайнберг М. Соната №2 соч.63
Гречанинов А. Соната
Григ Э. Соната
Дебюсси К. Соната
Кабалевский Д. Соната
Мартину Б. Сонаты №2, 3
Мендельсон Ф. Сонаты №1, 2
Мильман М. Соната
Мяковский Н. Сонаты №1,2
Онеггер А. Соната
Прокофьев С. Соната
Рахманинов С. Соната
Регер М. Соната соч.5
Сен-Санс К. Соната
Фрид Г. Соната №2
Хачатурян К. Соната
Хиндемит. Сонаты №1, 2
Чайковский Б. Соната
Шебалин В. Соната
Шнитке А.
Шопен Ф. Соната
Шостакович Д. Соната
Штраус Р. Соната

Трио для фортепиано, скрипки и виолончели

Аренский А. Трио №1, 2
Бабаджанян А. Трио
Бетховен Л. Трио №1,2,3,4,5,6,7,8,9
Брамс И. Трио соч. 8, соч.40 для фортепиано, скрипки и валторны (или виолончели, или альт), соч.87, соч.101, соч.114 для фортепиано, кларнета (или альт, или скрипки) и виолончели
Вайнберг М. Трио ля мажор
Гуммель И. Трио ми бемоль мажор
Дворжак А. Трио соч. 90 «Думки», трио соч.26

Мендельсон Ф. Трио №1, 2
Моцарт В. Трио соль мажор К.496, си бемоль мажор К.502, ми мажор К.542, соль мажор К.564
Равель М. Трио ля минор
Рахманинов С. Трио №2 ре минор
Регер М. Трио ми минор
Римский-Корсаков Н. Трио до минор
Рубинштейн А. Трио №3 фа минор
Сен-Санс К. Трио №1,2
Сметана Б. Трио
Танеев С. Трио ре мажор
Франк С. Трио фа диез минор
Чайковский А. Трио ре минор
Чайковский Б. Трио
Чайковский П. Трио «Памяти великого художника»
Шебалин В. Трио
Шопен Ф. Трио
Шостакович Д. Трио «Памяти И.И. Соллертинского»
Шуберт Ф. Трио №1,2
Шуман Р. Трио №1, 2,3

Трио для скрипки, альты и фортепиано

Брамс И. Трио соч.40
Брух М.
Брамс И. Трио соч.40
Брух М. 8 пьес соч.83 для фортепиано, кларнета (или скрипки) и альты
Кан Р. Серенада соч.73
Лахнер И. Трио №1,2,3,6
Моцарт В. Трио ми бемоль мажор К.498 для фортепиано, кларнета (или скрипки) и альты
Нойман Э. Трио соч.7
Регер М. Трио соч.2

Квартеты для фортепиано, скрипки, альты и виолончели

Бетховен Л. Квартет ми бемоль мажор
Брамс И. Квартеты №1,2,3
Дворжак А. Квартет ре мажор
Малер Г. Квартет
Мендельсон Ф. Квартеты №1,2,3
Моцарт В. Квартеты соль минор, ми бемоль мажор
Танеев С. Квартет ми мажор
Форе Г. Квартеты №1, 2
Шнитке А. Квартет
Штраус Р. Квартет до минор
Шуман. Квартет ми бемоль мажор

Квинтеты и секстеты для фортепиано и струнных инструментов

Аренский А. Квинтет ре мажор
Бородин А. Квинтет до мажор
Брамс И. Квинтет фа минор
Глинка М. Секстет ми бемоль мажор, Блестящий дивертисмент на темы оперы В. Беллини «Сомнамбула»

Дворжак А. Квинтет
Донаньи Э. Квинтет соч.1
Метнер Н. Квинтет
Пейко Н. Квинтет
Респиги О. Квинтет
Сен-Санс К. Квинтет
Танеев С. Квинтет соль минор
Франк С. Квинтет
Чайковский Б. Квинтет
Шнитке А. Квинтет
Шостакович Д. Квинтет
Шуберт Ф. Квинтет «Форель»
Шуман Р. Квинтет ми бемоль мажор