

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Оркестровые струнные инструменты

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

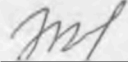
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля
1	1	11,5	26	-	26	77	Экзамен
	2		26	-	26	77	
2	3		26	-	26	77	Экзамен
	4		27	-	27	78	
Всего		414	105	-	105	309	Экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал И.В. Йовса, преподаватель кафедры оркестровые инструменты.

Рассмотрено на заседании кафедры оркестровые инструменты (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Камерный ансамбль» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована студентам 1 – 2 курса (I, II, III, IV семестр) направлений подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

В комплексе учебных дисциплин, которые должны формировать музыканта – профессионала, важную роль играет камерный ансамбль. Класс ансамбля комплектуется, как правило, из струнников и пианистов одного курса. В отдельных случаях можно привлекать концертмейстеров кафедры. Это необходимо тогда, когда программы чрезвычайно сложные и нужна помощь профессиональных музыкантов-пианистов. Отбирая состав участников следует учесть индивидуальные особенности каждого из студентов.

Репертуар камерного ансамбля составляется в основном из дуэтов, но возможны и трио, и квартеты.

Наиболее распространенный вид камерного ансамбля это струнный инструмент и фортепиано.

Основой репертуара на начальном состоянии работы должны быть произведения композиторов – классиков. Этот репертуар особенно содействует овладению разными компонентами ансамблевой игры.

Общее исполнение в ансамбле требует одинакового понимания художественного образа произведения. Но, чтобы убедительно воссоздать этот образ, нужно найти одинаковые (похожие) исполнительские приемы. Это должно стать основным направлением работы преподавателя. Критериями для оценки участников ансамбля должны быть требования ритмической точности, динамического равновесия, артикуляционного единства и фразировки.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: подготовка высококвалифицированных, многосторонне развитых исполнителей и педагогов среднего и высшего звеньев профессионального музыкального образования, владеющих рядом умений и навыков, необходимых при совместном музицировании. Воспитание исполнителя-ансамблиста высокой квалификации, подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения в составе камерного ансамбля.

Задачи:

- совершенствование навыков ансамблевой игры;
- развитие творческой индивидуальности музыкантов;
- расширение музыкального кругозора студентов;
- воспитание художественного вкуса и исполнительской культуры, связанной с особенностями эпох, стилей, жанров и творческой индивидуальностью композитора;
- развитие у студентов потребности к постоянному самосовершенствованию, творческой инициативе и самостоятельной работе;
- совершенствование навыков исполнительского мастерства каждого из участников ансамбля;
- совершенствование навыков чтения с листа и игры по нотам, воспитание творческой дисциплины и коллективной ответственности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в вариативную часть базового блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Основывается на базе дисциплин: «Специальный инструмент».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Оркестровый класс».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	совершенствовать и развивать свой интеллектуальных и общекультурный уровень
ОК-2	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПК-2	готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения
ПК-3	применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования
ПК-4	преподавать в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), соответствующие направленности (профилю) основных образовательных программ
ПК-6	разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с преподаваемой дисциплиной (модулем) для всех форм обучения (очной, очно-заочной и заочной)
ПК-7	разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины (модули) и создавать условия для их внедрения в практику

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- камерно-инструментальный репертуар;
- специальную литературу по вопросам искусства камерного исполнительства и исполнительской интерпретации камерных сочинений;
- методику исполнительства камерным ансамблем произведений различных эпох, стилей и жанров;

уметь:

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;

- достигать высоких художественных результатов при исполнении музыкальных произведений; слышать свою партию в общем контексте произведения;
- осуществлять профессиональное и личностное самообразование; проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.

владеть:

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру, а так же взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;
- техникой исполнительства на высоком художественном уровне;
- умениями и навыками чтения нот с листа, быстрой ориентацией в тексте, навыками управления творческим коллективом, навыками творческого сотрудничества с музыкальными коллективами (ансамбли, оркестры).

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
л		п	с.р.	
Сочинения композитора венской классической школы	82	-	21	61
Сочинения композитора романтической школы	83	-	21	61
Сочинения российского композитора	83	-	21	61
Сочинения композиторов XX-XXI века	83	-	21	61
Программа государственного экзамена	83	-	21	62
Всего часов за семестр:	414	-	105	309

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для эффективной работы камерного ансамбля очень важны самостоятельные занятия. Их содержание определяется заданиями, полученными в классе. В самостоятельных занятиях важен творческий подход учащихся к изучаемому материалу, от этого зависит художественное своеобразие и исполнительский почерк коллектива. Существуют две формы самостоятельной работы: индивидуальная и групповая. Первая предусматривает детальный разбор и отработку партий, а целью второй является реализация указаний педагога и достижение слаженности звучания ансамбля. Самостоятельной работой участников камерного ансамбля обычно руководит исполнитель наиболее ответственной партии.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять студенту нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы.

При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков. Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе. Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально.

Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления. В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью рекомендуется включать в индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного изучения, которые исполняются на академическом концерте.

7. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР

Сонаты для скрипки и фортепиано

- Алябьев А. Соната
Бабаджанян А. Соната
Барток Б. Сонаты: №1, №2
Бах И. С. Сонаты: №1 си минор, №2 ля мажор, №4 до минор, №3 ми мажор, №5 фа минор №6 соль мажор.
Бетховен Л. ван Сонаты: №1 ре мажор, №2 ля мажор, №3 ми бемоль мажор, №4 ля минор. №5 Фа мажор («Весенняя»), №6 Ля мажор, №8 Соль мажор
Брамс И. Сонаты: №1 Соль мажор, №2 Ля мажор.
Вайнберг М. Сонатина
Вебер К. Сонаты: №1-6
Гайдн И. Сонаты: №1-8
Гедике А. Соната, соч. 10
Григ Э. Сонаты: №1 Фа мажор, №2 Соль мажор
Дворжак А. Сонатина Соль мажор
Кюи Ц. Соната
Левина З. Соната
Мендельсон Ф. Соната фа минор
Моцарт В. Сонаты: Ля мажор (KV 305), До мажор (KV 303), Ми-бемоль мажор (KV 302), Соль мажор (KV 301), Фа мажор (KV 547) До мажор (KV 377), Соль мажор (KV 379)
Николаева Т. Сонатина
Прокофьев С. Сонаты: №1,2
Сен-Санс К. Сонаты: соч. 75, 102
Танеев С. Соната
Хиндемит П. Соната №1, соч. 11
Шнитке А. Сюита в старинном стиле
Шуберт Ф. Сонатины: №1-3

Сонаты для альты и фортепиано

- Бах И. С. Сонаты: №1 Соль мажор, №2 Ре мажор
Брамс И. Сонаты: Ми-бемоль мажор, фа минор.
Глинка М. Соната
Мийо Д. Соната
Рубинштейн А. . Соната
Фрид Г. . Соната
Хиндемит П. . Соната
Шебалин В. . Соната

Сонаты для виолончели и фортепиано

- Бах И. С. Сонаты: Соль мажор, Ре мажор
Бетховен Л. Вариации на тему Генделя Сонаты: №1 Фа мажор, №2 соль минор
Григ Э. Соната
Кабалевский Д. Соната
Мендельсон Ф. Концертные вариации Сонаты: №1,2
Рубинштейн А. Соната соч. 18
Сен-Санс К. Соната до минор
Хачатурян К. Соната
Хиндемит П. Соната №1,2
Шостакович Д. Соната

Трио для фортепиано, скрипки и виолончели

- Алябьев А. Трио ля минор
Аренский А. Трио: ре минор, фа минор.
Бетховен Л. Трио: №1 Ми-бемоль мажор, №2 Соль мажор Трио: №3 до минор, №4 Си-бемоль мажор, №8 Си-бемоль мажор, №11 Соль мажор (10 вариаций)
Гайдн И. Трио (по выбору)
Мендельсон Ф. Трио: ре минор, до минор.
Моцарт В. Трио: Соль мажор(KV 496), си-бемоль мажор (KV 542), си-бемоль мажор (KV254).
Рахманинов С. Элегическое трио соль минор
Рубинштейн А. Трио фа минор, соль минор
Чайковский П. Трио «Памяти великого художника».
Шостакович Д. Трио «Памяти И. И. Соллертинского».

Квартеты для фортепиано, скрипки, альты и виолончели.

- Бетховен Л. Квартет Ми-бемоль мажор
Моцарт В. Квартеты: соль минор(KV 498), ми-бемоль мажор (KV 428),
Танеев С. Квартет ми мажор

Квинтеты и секстеты для фортепиано и струнных инструментов

- Бородин А. Квинтет До мажор
Дворжак А. Квинтет
Франк С. Квинтет

Смешанные ансамбли для струнных и духовых инструментов и фортепиано

- Бах В. Ф. Соната №4 для 2-х флейт, виолончели и чембало.
Гайдн И. Трио для флейты, фортепиано и виолончели.
Моцарт В. Трио Ми-бемоль мажор для фортепиано, кларнета (скрипки) и альты KV

8. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры (текущая и промежуточная аттестации), а также для осуществления последовательного гармоничного развития студентов во время обучения разработаны «Требования по камерному ансамблю», которые являются оптимальными методами контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций. Их цель заключается в том, чтобы систематизировать приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечить соответствующий уровень технической подготовки.

В число сочинений, которые должны быть исполнены каждым студентом, входит ряд произведений определённых стилей и жанров, благодаря которым удаётся выявить недостатки предыдущего этапа профессиональной подготовки, ликвидировать пробелы и заострить внимание на поднятии профессионального уровня исполнения.

«Требования по камерному ансамблю» при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения. Количество произведений, которые должен исполнить студент за один год обучения, не может быть строго регламентировано, что определяется различной степенью объёма и сложности планируемых произведений, конкретными задачами, которые стоят перед педагогом и учеником в данный период, индивидуальными способностями и профессиональными возможностями студента. В случае получения студентом неудовлетворительной оценки (незачёта) программу и сроки пересдачи определяет кафедра по согласованию с деканатом.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Камерный ансамбль» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство». Она предусматривает совершенствование навыков игры в камерном ансамбле в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации. 100% индивидуальных аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

Педагогическое редактирование необходимый метод подготовки педагога к уроку. Следует учитывать, что редактирование сочинения целесообразно проводить совместно с учеником, вызывая у последнего ощущение самостоятельного поиска и нахождения индивидуального варианта интерпретации. Необходимо знание разных редакций исполняемого произведения. Важно воспитывать у ученика умение в них ориентироваться и критически подходить к нотному тексту музыкального сочинения, отделяя авторские указания от редакторских замечаний. Целесообразно составлять предварительный план урока, включающий в себя проверку пройденного и усвоенного материала, анализ сделанного и корректировку технических и художественных заданий на будущее.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Стилистически выверенное исполнение, эмоционально яркое, с высоким художественно-техническим мастерством, соответствующее всем указаниями в нотном тексте; реализован принцип «единства цели при разнообразии средств достижения»; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Хорошо (4)	Стилистически достаточно выверенное исполнение; при убедительном, уверенном исполнении текста допущены незначительные ошибки; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Удовлетворительно (3)	Стилистически недостаточно выверенное, неуверенное, схематичное исполнение; в нотном тексте допущены значительные погрешности; запланированная индивидуальная программа выполнена не полностью.
Неудовлетворительно (2)	стилистически некорректное, невыразительное исполнение программы с грубыми ошибками в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа не выполнена.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения практических занятий, а также для самостоятельной работы используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащен фортепиано, компьютерный класс, библиотека, читальный зал, видеотека, фонотека, концертный зал (со светотехническим и звукотехническим оборудованием), комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей.