

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
камерного ансамбля и
концертмейстерской
подготовки
Бойко В. Л.

22.05.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Уровень образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль Оркестровые струнные инструменты
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Распределение по семестрам						Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		Контактные часы							
			3	4	5	6	7	8		
14	504	194	36	34	36	34	36	26	108	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 01.08.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры 27.05. 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Профессор, канд. философ. наук,
лауреат международных конкурсов Бойко В. Л.

Заведующий кафедрой
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
профессор Бойко В. Л.

1.Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель

Ансамбль является одной из важнейших дисциплин, способствующей развитию навыков совместного музицирования. Высказывание русского композитора А. Бородина очень точно определяет суть камерного искусства: «Я глубоко убежден, что камерная музыка представляет одно из самых могущественных средств для развития музыкального вкуса и понимания».

Дисциплина «Ансамбль» является составной частью подготовки руководителей музыкально-инструментального коллектива. Предмет предусматривает развитие навыков ансамблевой игры в объеме, достаточном для дальнейшей практической деятельности выпускника.

Цель курса: воспитание всесторонне развитого музыканта-исполнителя, обладающего основами ансамблевого исполнительства, владеющего методами ансамблевого мышления, приёмами совместной игры и пропагандирующего произведения классического, романтического и современного зарубежного и русского искусства.

1.2. Задачи курса:

- воспитание интереса к совместному музицированию;
- создание благоприятных условий для формирования общих интересов в совместной деятельности студентов, их духовно-нравственных и эстетических качеств;
- освоение специфики искусства ансамблевой игры, познание его закономерностей, своеобразия интерпретационных решений, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой музыки;
- овладение камерно-ансамблевой литературой различных стилей и эпох;
- ознакомление с особенностями игры в различных инструментальных составах, а также с характерными приёмами игры на оркестровых (струнных и духовых) инструментах;
- приобретение навыков самостоятельной работы в ансамбле;

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2.Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Камерный ансамбль» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 3-8 семестров в объеме 202 часов мелкогрупповых занятий. Форма

итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце восьмого семестра обучения. Входные знания и умения студента соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в музыкальном колледже и подтвержденным на вступительном экзамене в вуз.

Ансамблевое музицирование – важнейшее звено в комплексном воспитании музыканта-исполнителя и педагога. Обучение ансамблевому искусству влияет на развитие художественного мышления, вкуса и эрудиции будущих музыкантов. Музицирование в ансамбле, наряду с сольным исполнительством, позволяет молодым музыкантам выявить и реализовать разнообразные грани своих творческих способностей, усовершенствовать технические навыки. Нередко отсутствие у студента качеств солиста восполняется наличием ансамблевого дарования, что привносит в обучение одухотворённость и радость самореализации.

Камерное музицирование приобщает молодых инструменталистов к богатейшей сокровищнице музыкальной культуры – камерно-ансамблевой музыке, что способствует расширению художественного кругозора, обретению артистического опыта и развитию творческой инициативы, а, в конечном итоге, достижению музыкантской зрелости.

3. Требования к уровню освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; Владеть: навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива
ПК-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	Знать: методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; Уметь: планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или)

	оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры						Всего часов
	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	36	34	36	26	202
практические	36	34	36	34	36	26	202
Самостоятельная работа (всего)	36	38	18	20	36	46	194
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-	36	-	36	108
Вид промежуточной аттестации (экзамен)	зачет	экзамен	зачет с оценкой	экзамен	зачет	экзамен	
Общая трудоемкость, час	72	72	90	90	72	108	504
ЗЕ	2	2	2,5	2,5	2	3	14

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Семестр изучения	Содержание	Компетенции
Программные требования 3 семестр	<p>В период обучения в вузе студент приобщается к сокровищнице камерно-ансамблевой музыки, постигает основы совместного исполнительства, специфику и особенности приёмов игры на различных инструментах.</p> <p>Занятия в ансамбле способствуют воспитанию слухового самоконтроля, умения слышать одновременно все партии в их единстве, а также повышают ответственность каждого исполнителя за свою партию.</p> <p>Важно, помимо детального изучения произведений, и исполнения их на открытых концертах и академических прослушиваниях, воспитывать также на уроках навыки чтения с листа. Это позволит студентам расширить свой музыкальный кругозор, хорошо ориентироваться в камерно-ансамблевой литературе и быстро осваивать нотный текст.</p> <p>Наиболее способных студентов следует</p>	ПК-3

	<p>ориентировать на участие в конкурсах различного уровня.</p> <p>Успеваемость студентов и выполнение ими годового плана контролируется на зачетах и экзаменах, открытых академических прослушиваниях, которые проводятся в соответствии с учебными планами. В период между экзаменами проводится аттестация, выявляющая степень усердия, организованности и успешности подготовки студента к экзаменационной сессии.</p> <p>В конце семестра обучающиеся должны исполнить одно развернутое сочинение (соната, цикл вариаций композиторов эпохи классицизма)</p>	
Программные Требования 4 семестр	<p>Формирование профессиональных навыков сочетается с воспитанием высоких моральных качеств: коллективной дисциплины, ответственности за общее дело.</p> <p>В процессе обучения происходит ознакомление исполнителей с особенностями участвующих в ансамбле инструментов, их техническими возможностями, спецификой звучания регистров, характером штрихов, особенностями педализации, что позволяет трактовать свою партию как составную часть целостного музыкального образа.</p> <p>В конце семестра обучающиеся должны исполнить одно развернутое сочинение (соната, цикл вариаций композиторов эпохи классицизма или композиторов -романтиков)</p>	УК -3
Программные Требования 5 семестр	<p>Уникальность данной дисциплины видится в том, что она позволяет студенту стать как участником небольшого ансамбля (дуэт, трио), так и крупного (квintет, секстет, нонет). При этом инструментальный состав ансамбля может быть самым разнообразным, что позволяет получить не только богатый слуховой опыт, но и понимание специфики различных инструментов, приносит в процесс обучения радость общения со студентами различных отделений.</p> <p>В конце семестра обучающиеся должны исполнить одно развернутое сочинение (сонатный цикл современных композиторов, различные трио, квартеты, квintеты)</p>	ПК-3
Программные Требования 6 семестр	<p>Каждый состав ансамбля за семестр должен пройти 2 разнохарактерных сочинения, из которых одно представляется как самостоятельная работа.</p> <p>для академического прослушивания - сонатный цикл-или трио композиторов эпохи романтизма</p>	УК -3 ПК-3
Программные Требования	<p>С целью выработки навыков самостоятельного выбора, разучивания и исполнения произведений</p>	УК -3 ПК-3

7 семестр	камерного репертуара целесообразно ежегодно проводить конкурсы самостоятельных студенческих работ. Для самостоятельной работы – сонатное аллегро композиторов эпохи классицизма. На экзамене необходимо представить любое развернутое сочинение из камерного репертуара.	
Программные Требования 8 семестр	За период обучения в классе камерного ансамбля студенты должны исполнить произведения классической русской и зарубежной музыки, а также лучшие сочинения современных русских и западных композиторов, написанных для разных составов. Поощряются концертные выступления камерных ансамблей как фактор, способствующий профессиональному росту музыкантов, приобретению артистического опыта и творческой инициативы	УК -3 ПК-3

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Мелкогрупповые занятия	СРС	Всего час.
Программа 3 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	36	72
Программа 4 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	34	38	72
Программа 5 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	18	54
Программа 6 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	34	20	54
Программа 7 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	36	72
Программа 8 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	26	46	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Ансамбль [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 073100.62 "Музыкально-инструментальное искусство", профиль «Фортепиано», профиль «Оркестровые струнные инструменты» / А. А. Колбин, М. Л. Кузьмина, С. А. Малькевич, Е. В. Прыгун, С. Г. Чайкин, ФГБОУ ВПО "Красноярская

государственная академия музыки и театра", Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; ред. В. Л. Бойко. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 86 с. – Режим доступа: http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1648.

2. Концертное ансамблевое искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов квалификации – специалитет по направлению 073201 / 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация 01- «Фортепиано»: Рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области музыкального искусства / Валентина Леонидовна Бойко. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014. — 80 с. — (2014 – Год культуры) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2141. — авторы награждены Дипломом лауреата I Всероссийского инновационного общественного конкурса в номинации "Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского образования", 25.11.2014.

3. Погорелова, Людмила Константиновна. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Людмила Константиновна Погорелова. — 2-е изд., доп. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 380 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/116396/#3>

4. Чайкин, Сергей Германович. Специфика выразительных средств фортепиано в ансамблевой музыке [Текст] : монография / С. Г. Чайкин, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск : [Б.и.], 2011 ("Литера-принт"). – 214 с.

Чайкин, Сергей Германович. Специфика выразительных средств фортепиано в ансамблевой музыке [Электронный ресурс] : монография / С. Г. Чайкин, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2011. – 204 с. – Режим доступа : <http://192.168.0.239/805> . - Полнотекстовый документ на жестком диске.

6.2 Дополнительная литература

1. "Ensemble" - значит "вместе"! [Электронный ресурс] : сборник научно - методических статей / Министерство культуры Российской Федерации. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 113 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=869.

2. Бойко, Валентина Леонидовна. Творческая реализация культурных потребностей общества в деятельности музыкального вуза (на примере работы кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Красноярской государственной академии музыки и театра) [Электронный ресурс] / Валентина Леонидовна Бойко. — 1 файл в формате PDF. — Екатеринбург : [б.и.], 2013. — С.104-105. — (, ISSN 2303-9868) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1952. — Статья опубликована в журнале "Международный научно-исследовательский журнал". - 2013. - №7.- С.104-105.

3. Бусаркина, Марина Владимировна. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Игоря Флейшера [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов высших и средних учебных заведений / Марина Владимировна Бусаркина. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014. — 28 с. — (2014 – Год культуры) . — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=2168.

4. Колбин, Андрей Александрович. Камерно-инструментальное творчество С. Прокофьева на примере анализа Сонаты D-dur соч.94 bis для скрипки и фортепиано (к вопросу исполнительской интерпретации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Колбин, Красноярский государственный институт искусств, Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; рец. Е. С. Царева. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2018. – 24 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=3775.

5. Колбин, Андрей Александрович. Песенность как основа лирического тематизма И. Брамса в сонате ор.78 (G-dur) для скрипки и фортепиано (к вопросу исполнительской интерпретации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Колбин, Красноярский государственный институт искусств, Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; рец. Е. С. Царева. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2018. – 24 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=3774

6. Малькевич, Светлана Александровна. Б. Бриттен. Соната для виолончели и фортепиано: ор. 65 [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине "Камерный ансамбль" для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 070101 65 - "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты)" / Светлана Александровна Малькевич. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2010. — 26 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=1090.

7. Колбин, Андрей Александрович. Седьмая соната для скрипки и фортепиано ор.30 №2 Людвиг ван Бетховена в контексте камерно-инструментального творчества композитора (к вопросу исполнительской интерпретации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Колбин, Красноярский государственный институт искусств, Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; рец. Е. С. Царева. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2018. – 24 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=3773

8. Прыгун, Елена Викторовна. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано красноярского композитора Игоря Флейшера [Электронный ресурс] / Елена Викторовна Прыгун. — 1 файл в формате PDF. — Уфа : Аэтерна, 2014. — С.263-273. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=2171. — Статья опубликована в сборнике: СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: сборник статей Международной научно-практической конференции (15 октября 2014г., г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2014. - С.263-273. — ISBN 978-5-906769-16-9.

9. Чайкин, Сергей Германович. Tempo rubato в системе музыкально-выразительных средств [Электронный ресурс] = Tempo rubato in the system of means of musical expression / С. Г. Чайкин. – 1 файл в формате PDF. – 2016. – С.322-325. – Режим доступа : 2786 . - Статья опубликована в журнале: Научный альманах. N 7-2(21). - 2016. - С.322-325.

Журналы

Вопросы искусства
Голос и речь
Искусство

Искусство (изд-во «Первое сентября»)
Искусство и образование
Искусствоведение
MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
Музыка: Библиографическая информация
Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкальная палитра
Музыкальная психология и психотерапия
Музыкант-классик
Научный вестник Московской консерватории
Образование в сфере искусства
PianoФорум (Фортепианный форум)

Газеты

Культура
Музыкальное обозрение
Наш Красноярский край
По законам искусства (Legartis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные роялями.

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер GoogleChrome, Браузер MozillaFirefox, LMS Moodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip