

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» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Уровень образовательной программы магистратура
Специальность 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль «Фортепиано»
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Часы контроля	Распределение по семестрам				Форма итогового контроля
					Контактные часы				
ЗЕ	Часы				1	2	3	4	
8	288	140	148	4	36	34	36	34	Зачет с оценкой

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программе магистратуры **53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство**, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 984 от 11.08.2016

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 23.05. 2022 г., протокол № 9.

Разработчик:

профессор, канд. философских наук
лауреат международных конкурсов Бойко В. Л.

Зав. кафедрой профессор, каф. кам. анс. и конц. подготовки Бойко В. Л.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

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

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

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 приемами игры на оркестровых (струнных и духовых) инструментах;
- приобретение навыков самостоятельной работы в ансамбле;

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Камерный ансамбль» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение 1-4 семестров в объеме 144 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце четвертого семестра обучения.

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 исполнением, 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 приносит 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 освоению курса

	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Дисциплины
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий			
	ПК-1 Способен вести музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов	Уметь: Владеть:	– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
	ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: Уметь: Владеть:	– специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;

			– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
--	--	--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	1	2	3	4	
Контактные часы (ПЗ)	36	34	36	34	140
Самостоятельная работа (всего)	36	20	36	56	148
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	-		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	
контроль	-		-	-	-
Общая трудоемкость	72	54	72	86	288
Час	2	1,5	2	2,5	
Зач.ед.					

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1.	Программные требования 1 семестр	<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>С первых занятий необходимо добиваться от участников ансамбля синхронного звучания всех партий (единство темпа и ритма партнёров), уравновешенности в силе звучания всех партий (единство динамики), согласованность штрихов всех партий (единство приёмов, фразировки).</p> <p>Успеваемость студентов и выполнение ими годового плана контролируется на зачетах и экзаменах, открытых академических прослушиваниях, которые проводятся в</p>	ПК-1

		<p>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>	
2.	Программные требования 2 семестр	<p>Формирование профессиональных навыков сочетается с воспитанием высоких моральных качеств: коллективной дисциплины, ответственности за общее дело.</p> <p>Участникам ансамбля следует изучать характерные приёмы игры, особенности звукоизвлечения, штрихи партнёров, чтобы корректировать собственную игру.</p> <p>Игра в ансамбле требует от каждого его участника пересмотра привычных представлений о силе и тембре звучания.</p> <p>Реальное звучание каждого нюанса нотного текста определяется прежде всего общим характером произведения и смыслом того или иного фрагмента</p> <p>В конце семестра обучающиеся должны исполнить одно развернутое сочинение (соната, цикл вариаций композиторов эпохи классицизма или композиторов -романтиков)</p>	ПК-2
3	Программные требования 3 семестр	<p>Уникальность данной дисциплины видится в том, что она позволяет студенту стать как участником небольшого ансамбля (дуэт, трио), так и крупного (квинтет, 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, квинтеты)</p>	
4	Программные Требования 4 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> <p>На зачете необходимо представить любое развернутое сочинение из камерного репертуара.</p>	ПК-1
		<p>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.</p> <p>Поощряются концертные выступления камерных ансамблей как фактор, способствующий профессиональному росту музыкантов, приобретению артистического опыта и творческой инициативы.</p> <p>В конце семестра обучающиеся должны</p>	

		исполнить одно развернутое сочинение (сонатный цикл современных композиторов, различные трио, квартеты, квинтеты)	ПК-2
		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. При совместном музыкальном исполнении необходимо уметь, с одной стороны, увлечь партнёров своим замыслом, передать ему своё видение музыкальных образов, а с другой – увлечься замыслом партнёра, понять его пожелания. В конце семестра обучающиеся должны исполнить одно развернутое сочинение (сонатный цикл, различные трио, квартеты, квинтеты)	

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	индивидуальные занятия	СРС	Всего час.
1.	Программа 1 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	36	72
2.	Программа 2 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	34	20	54
3	Программа 3 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	36	72
4	Программа 4 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	34	56	90
	всего	140	148	288

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. 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.
3. 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.

7.2. Дополнительная литература

1. Ансамблевая музыка как средство воспитания и коммуникации. Камерный ансамбль: актуальные проблемы исполнительства и педагогики. [Текст] /Тез.докладов межвузовской науч.- практич. конф. /Министерство культуры РФ; КГИИ; Красноярский культурно-исторический музейный комплекс. – Красноярск, 1995.- 32 с.
2. Ансамблевая музыка как средство воспитания и коммуникации. Камерный ансамбль: актуальные проблемы исполнительства и педагогики. [Текст] /Тез. докладов 2-й науч.-практич. конф. /Министерство культуры РФ; кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки.- Красноярск: КГИИ, 1999.- 45 с.
3. Альшванг, А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля [Текст] /А. Альшванг. – Московская типография №6, 1963.
4. Бялый, И.Е. Из истории фортепианного трио: генезис и становление жанра [Текст] /И.Е. Бялый. – М.: Музыка, 1989. – 91 с.
5. Вопросы ансамблевого исполнительства [Текст] /Сборник трудов преподавателей Московской гос. консерватории им. П.И. Чайковского. – М., 1963.
6. Гайдамович, Т.А. Камерный ансамбль [Текст] /Т.А. Гайдамович. – М., 1993.
7. Гайдамович, Т.А. Русское фортепианное трио: история жанра, вопросы интерпретации [Текст] /Т.А. Гайдамович. – М.: Музыка, 2005. – 263 с.
8. Гайдамович, Т.А. Виолончельные сонаты Бетховена [Текст] /Т.А. Гайдамович. – М., 1981.
9. Готлиб, А. Основы ансамблевой техники [Текст] /А. Готлиб //РАМ им.Гнесиных. – М., 2009.
10. Камерномузицирование: некоторые аспекты современного осмысления [Текст] /Сборник научных и методических статей // отв. ред. С.Г. Чайкин. – Красноярск, 1999. – 104 с.
11. Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство [Текст] / ред.-сост. Аджемов К.Х. – М.: Музыка, 1979. – 168 с.
- Миронов, Л. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели [Текст] / Л. Миронов. – М.: Музыка, - 1974.
12. Михайлов И.Д. К истории кафедры камерного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории [Текст] /сб. статей Ред. Сост. А.А. Жохова. СПб.: СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2005. 81-118.
13. Осипенко, Г.А. Камерно-инструментальное творчество Н.Я. Мясковского [Текст] /Г.А. Осипенко. – Новосибирск, 1990.
14. Сорокер, Я. Скрипичные сонаты Бетховена [Текст] /Я. Сорокер. – М.: Музгиз, 1963.

15. Хрулькова, Л.И. Сонаты И. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена для струнных и фортепиано в классе камерного ансамбля (проблемы интерпретации). Методическое пособие [Текст] /Л.И. Хрулькова. – НГК им. М.И. Глинки, 2006.

7.3. Материально-технические условия

Курс «Камерный ансамбль» реализуется на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки.

Учебные аудитории, соответствующие действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающие проведение видов занятий для мелко групповых и индивидуальных занятий, предусмотренных учебным планом, оснащены роялями (по 2 рояля в каждом классе).

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, оснащенные проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, экраном, доской учебной

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.