

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.

23.05.2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Уровень образовательной программы специалитет
Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Специализация Концертные струнные инструменты
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Часы контроля	Распределение по семестрам								Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			Контактные часы								
				3	4	5	6	7	8	9	10	
22	792	393,5	144	27	25.5	36	34	36	34	36	26	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 731 от 1.08.2017

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

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 выпускника.

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.

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 приемами 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 3-10 семестров в объеме 254,5 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце десятого семестра обучения. Входные знания и умения студента соответствуют компетенциям, приобретенным в

процессе обучения в музыкальном колледже и подтвержденным на вступительном экзамене в вуз (уровень специалитет).

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 освоению курса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;</p>
<p>ПКО–3. Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p>Знать: — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации; Уметь: — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики; Владеть: — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры								Всего часов
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (всего)	27	25.5	36	34	36	34	36	26	254.5
практические	27	25.5	36	34	36	34	36	26	254.5
Самостоятельная работа (всего)	27	28.5	36	38	72	74	72	46	393.5
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зао	экзамен	
Вид промежуточной аттестации (экзамен)	-	36	-	36	-	36	-	36	180
Общая трудоемкость, час	54	90	72	108	108	144	108	108	792
ЗЕ	1.5	2.5	2	3	3	4	3	3	22

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	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>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),</p>	УК-3 ПКО-3

	<p>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 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>	
<p>Программные требования 4 семестр</p>	<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>	<p>УК-3 ПКО-3</p>
<p>Программные требования 5 семестр</p>	<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, привносит 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>	<p>УК-3 ПКО-3</p>
<p>Программные Требования 6 семестр</p>	<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>Наиболее способных студентов следует ориентировать на участие в конкурсах различного уровня.</p> <p>На зачете необходимо представить любое развернутое сочинение из камерного репертуара.</p>	<p>УК-3 ПКО-3</p>
<p>Программные требования 7 семестр</p>	<p>С целью выработки навыков самостоятельного выбора, разучивания и исполнения произведений камерного репертуара целесообразно ежегодно проводить конкурсы самостоятельных студенческих работ.</p> <p>Для самостоятельной работы – сонатное аллегро композиторов эпохи классицизма.</p> <p>На зачете необходимо представить любое развернутое сочинение из камерного репертуара.</p>	
<p>Программные требования 8 семестр</p>	<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 исполнить одно развернутое сочинение (сонатный цикл современных композиторов, различные трио, квартеты, квинтеты)</p>	
<p>Программные требования 9 семестр</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>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.</p> <p>В конце семестра обучающиеся должны исполнить одно развернутое сочинение (сонатный цикл, различные трио, квартеты, квинтеты)</p>	
<p>Программные требования 10 семестр</p>	<p>В камерно-инструментальных ансамблях на всех этапах работы и исполнительства главенствует принцип равноправия и коллективной ответственности.</p> <p>Успешность ансамблевых репетиций зависит от творческой инициативности каждого партнёра.</p>	

	Изучение камерного репертуара способствует воспитанию в исполнителе тонкого и разностороннего чувства звукового колорита. В конце семестра обучающиеся должны исполнить одно развернутое сочинение (сонатный цикл современных композиторов, различные трио, квартеты, квинтеты)	УК-3 ПКО-3
--	---	---------------

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Мелкогрупповые занятия	СРС	Всего час.
Программа 3 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	27	27	54
Программа 4 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	25.5	28.5	54
Программа 5 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	36	72
Программа 6 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	34	38	72
Программа 7 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	72	108
Программа 8 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	34	74	108
Программа 9 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	36	72	108
Программа 10 семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	26	46	72
всего	254.5	393.5	646

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>. — ISBN 978-5-8114-3831-0. — ISBN 978-5-91938-723-7. — ISMN 979-0-66005-403-1.

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.

5. 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. "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&fDocumentId=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 / Андрей Александрович Колбин. — 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&fDocumentId=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 / Андрей Александрович Колбин. — 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&fDocumentId=3774.

6. 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 / Андрей Александрович Колбин. — 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&fDocumentId=3773.

7. 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&fDocumentId=1090.

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&fDocumentId=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 / Сергей Германович Чайкин. — 1 файл в формате PDF. — 2016. — С.322-325. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2786. — Статья опубликована в журнале: Научный альманах. N 7-2(21). - 2016. - С.322-325.

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

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 (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsОПАСUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip