Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Кафедра фортепиано и методики

Рабочая программа дисциплины

Ансамбль

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Орган»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения **– заочная**

Срок обучения

заочная форма **- 2 года 6 месяцев**

Нальчик 2021

1.Цель и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных

ансамблистов, пропагандистов классического наследия и лучших образцов современного русского и зарубежного искусства, владеющими теоретическими и практическими знаниями в области искусства камерного музицирования.

Задачами дисциплины является 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, втом числе произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века.

2. Перечень формируемых компетенций

По освоении курса на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен:

- обладать способностью 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(ОПК-1);

- воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2);

- осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов (ПК-1);

- овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2);

- способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1.Базовая часть. Д.04.

При изучении данного курса необходимы межпредметные связи со следующими дисциплинами: специальность, история исполнительства, методика преподавания. Такие предметы, как история музыки, анализ музыкальных произведений, гармония и полифония также составляют основу формирования музыканта - ансамблиста.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: значительный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, композиторов-классиков, романтиков, экспрессионистов, композиторов второй половины XX века, историю развития камерного жанра;

уметь: проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; стилей,направлений, эпох, 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 разных стран и народов, способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду, арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности, значительным опытом ансамблевого исполнительства.

5. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчётности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов, что включает в себя аудиторную (учебную) работу– 25 часов (самостоятельная работа – 263 часа). Дисциплина ведётся в течение пяти семестров. Зачеты – 1,3 семестры. Экзамены – 2,4,5 семестры

Главной формой учебной и воспитательной работы является урок в классе камерного ансамбля.

На уроках для достижения высокого художественного уровня исполнения необходимо вырабатывать единство технических приемов у всего коллектива ансамбля, добиваться тщательной нюансировки отделки деталей на основе глубокого осмысления авторского текста.

Способы изучения ансамблевых произведений могут быть весьма различными, учитывая индивидуальные особенности каждого состава исполнителей, а также характера изучаемых стилей. Так, например, сложные в ансамблевом отношении эпизоды музыкальных произведений полифонической структуры полезно изучать, соединяя инструментальные голоса в различных сочетаниях.

Такая форма работы повышает ответственность каждого исполнителя за свою партию, вырабатывает у него способность ясно слышать все голоса в отдельности. А всему составу в целом помогает тщательно следить за голосоведением, чистотой интонации и ровностью звучания.

При этом естественно возникает необходимость знания особенности участвующих в ансамбле инструментов, их технических и тембровых возможностей, специфики штрихов и т. д. Важной стороной работы педагога камерного ансамбля должно быть умение воспитать в студентах ответственность, дисциплину, чувство взаимоуважения, создать в классе творческую атмосферу.

6. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, завершающего контроля.

Детальное изучение произведений с последующим публичным его исполнением следует практиковать развитие навыков чтения с листа, открывающих студентам возможности более широкого знакомства с ансамблевыми сочинениями различных стилей.

При выборе репертуара для ансамблей необходимо руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения. За период изучения дисциплины «Ансамбль», магистрант должен исполнить произведения классической русской и зарубежной музыки, романтического и современного репертуара, написанной для различных составов.

Поощряется создание постоянных ансамблевых коллективов - содружеств и активные концертные выступления, как фактор, способствующий профессиональному росту, приобретению артистического опыта, развитию инициативы.

№**п/п**	**Раздел****дисциплины**	**Семестр**	**Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)**	**Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)***
	Ансамбль		**Индивиду-****альные**	**Самостоятельные**	
1		1	5	52	Зачёт
2		2	5	52	Экзамен
3		3	5	52	Зачёт
4		4	5	52	Экзамен
5		5	5	55	Экзамен
	Итого 288		**25**	**263**	**ОПК-1,2; ПК-1,2,5**
				108 часов из них на подготовку к экзамену	

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе. Экзамены проводятся во 2,4,5 семестрах.

1. «Отлично» выставляется при выполнении 3-х следующих требований:

безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного образа произведения; владение навыками игры в камерном ансамбле с участием фортепиано: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность, слуховой контроль, знание партий, педализация; грамотно выстроенное по форме произведение; понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора.

2. «Хорошо» - хорошее знание партий всех участников ансамбля; уверенное исполнение произведения; воплощение художественного образа; совместное понимание и решение четко поставленных перед партнерами музыкальных технических задач.

3. «Удовлетворительно» - некоторые технические неточности при ансамблевом исполнении: звуковые неровности, штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; неуверенность при создании художественного образа в процессе игр.

4. «Неудовлетворительно» - частые необоснованные остановки; плохое знание партий исполняемого произведения; несогласованность в штрихах и звучности; нет синхронности в игре; отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

Обязательно выступление не менее одного раза в семестр (с исполнением сочинения крупной формы). Допускается исполнение отдельных частей масштабных, художественно и технически сложных произведений).

 В заключительном семестре изучается произведение, которое включается в экзаменационную программу. Произведение это может быть для любого состава исполнителей различной стилевой направленности. Перечень музыкальных произведений, составляющих программы экзамена, обсуждается и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры.

9*. *Материально-техническое обеспечение дисциплины

• Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner

• Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;

• Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».

• Библиотечный фонд - 87320 экз.

• Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Для занятий по профилю «Орган» Институт располагает электронным

 трех-мануальным органом «Этюд» с декорациями Ioyannus opus 1405/

Так же используется цифровое фортепиано

 CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-Р-155S

10*. *Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе ансамбля является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, прием игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструментов, а при необходимости – исполнительская редакция.

При работе над произведением необходимо использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана. В воспитании будущего исполнителя и педагога в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет репертуар. В работе со студентом необходимо использовать все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику.

В классе ансамбля совершенствуются навыки совместной игры, развивается художественный вкус. Понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, а также умение трактовать свою партию как часть музыкального образа, умение слышать одновременно каждую партию в их единстве, развитие слухового самоконтроля – все это дает возможность ознакомиться со спецификой мышления и мастерством ансамблиста. При этом необходимо знать особенности используемых в ансамбле инструментов, их технические возможности, специфику звучания регистров, характер звукоизвлечения и штрихи.

Предлагаемый репертуар отражает современные тенденции в мировом ансамблевом исполнительстве. Наряду с лучшими образцами классической русской и зарубежной музыки, включены новые произведения, написанные в последние десятилетия отечественными и зарубежными композиторами, внесен целый ряд произведений зарубежных композиторов ХХ века.

Понимание особенностей интонирования и овладение разнооб­разной тембровой палитрой, тщательная работа над фактурой и осознание индивидуальных формообразующих особенностей произведений роман­тического стиля — таковы основные проблемы, которые необходимо решать ансамблистам в процессе работы над произведениями данного стиля.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. Концертные выступления развивают у студента стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Самостоятельные занятия предусматривают работу над деталями исполнения (звуком, педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач и т.д. А также самостоятельные репетиции, освоение нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей, работа над сочинениями для эскизного освоения, чтение музыки с листа и транспонирование.

Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие и выразительность звука, живая и естественная фразировка, интонация, ясная и осмысленная артикуляция, искусство педализации – все эти исполнительские задачи молодой пианист учится под руководством педагога решать *самостоятельно.*

12. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

И.С.Бах:

1. [Трио-сонаты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0) для органа (525—530)
2. [Прелюдии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D1%8F) и [фуги](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0), [токкаты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0) и фуги, фантазии и фуги для органа (531—581)
3. Пассакалья и фуга до минор для органа (582)
4. Трио и другие произведения для органа (583—591)
5. [Концерты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29) для органа (592—598)
6. [Хоральные прелюдии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D1%8F) I: Органная тетрадь (599—644)
7. Хоральные прелюдии II: Шюблеровские хоралы (645—650)
8. Хоральные прелюдии III: Лейпцигские хоралы (651—668)
9. Хоральные прелюдии IV: «Немецкая органная месса», III том сборника Clavier-Übung (669—689)
10. Хоральные прелюдии V: Кирнбергерские хоральные прелюдии (690—713)
11. Различные хоральные прелюдии (714—764)
12. [Партиты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0) и хоральные [вариации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0) (765—771)

Д.Букстехуде:

1. Прелюдии
2. Фантазии
3. Токкаты
4. Чаконы
5. Пассакалии
6. Канцонетты
7. Фуги
8. [Хоральные прелюдии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D1%8F)

Ф.Мендельсон:

1. Три прелюдии, ор.37
2. Сонаты для органа №1-6

Й.Брамс

1. Фуга (as-moll)
2. 2 прелюдии и фуги (№ 1 a-moll, № 2 g-moll)
3. Хоральная прелюдия (a-moll)
4. 11 хоральных прелюдий (ор. 122)

б) дополнительная литература:

1. Билеткина Ю. Сезар Франк, Аристид Кавайе-Колль и органная культура Франции: Дипломная работа. Горький, 1989.
2. Бочкова Т. Брамс и Бах: немецкая органная традиция // Gradus ad Parnassum: Сборник статей молодых музыковедов. Нижний Новгород, 1998.
3. Брамс И. Черты стиля: Сборник статей. СПб., 1992.
4. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. Л., 1976.
5. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. М., 1988.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994.
7. Виппер Ю. О разновидностях стиля барокко в западноевропейских литературах XVIII века // Виппер Ю. Творческие судьбы и история. М.,1990.
8. Виппер Ю. Поэзия барокко и классицизма // Виппер Ю. Творческие судьбы и история.-М., 1990.
9. Ворбс Г.Х. Ф. Мендельсон-Бартольди. М., 1966.
10. Габай Ю. Органное искусство Баха // Рассказы о музыке и музыкантах: В.2. -Л, 1977.
11. Галь Г. Три мастера три мира. - М., 1986.
12. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965.
13. Гете И.-В. О немецком зодчестве // Гете И.-В. Собрание сочинений: В 10-и т.: Т.10,- М.,1937.
14. Диденко Н. Формирование инструментальной фактуры в органной музыке Германии XV-XVIII веков: Автореферат диссертации . кандидата искусствоведения. -Ростов-на-Дону, 1995.
15. Грасбергер Ф. Иоганнес Брамс. М., 1980.
16. Друскин М. Зарубежная музыкальная культура первой половины XIX века. -М., 1967.
17. Друскин М. И.Брамс. Л., 1988.
18. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
19. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веков. Л., 1960.
20. Друскин М. О Бахе // Друскин М. Очерки. Статьи. Заметки. Л., 1987.
21. Друскин М. Пассионы и мессы И.С.Баха. Л., 1976.
22. Евдокимова Ю. Органные хоральные обработки Баха // Русская книга о Бахе.- М., 1986.
23. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху // Вопросы музыкальной формы: В.2. М., 1972.
24. Захарова 0. Музыкальная риторика XVII века и творчество Генриха Шютца // Из истории зарубежной музыки: В.4. М., 1980.
25. Захарова О.Риторика и западноевропейская музыка XVII-первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.
26. Зейфас Н. Заметки об эстетике западноевропейского барокко // Советская музыка. 1975. -№3.
27. Зенаишвили Т. Органное творчество Иоганна Пахельбеля (вопросы стиля и исполнительской интерпретации): Автореферат диссертации . кандидата искусствоведения. -М., 1997.
28. Зотова И. Северогерманская органная школа XVII века: Дипломная работа. Ташкент, 1985.
29. Иванова М. Хиндемит и орган // Органное искусство: В.4. М.; СПб, 1997.
30. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994.
31. Каратыгин В. Избранные статьи. Л., 1965.
32. Карпентьер А. Концерт барокко. М., 1988.
33. Кац Б. О культурологических аспектах анализа // Советская музыка. -1978. -№1.
34. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII-начала XIX века. М., 1996.
35. Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д.Скарлатти // Вопросы музыкальной формы: В.1. М., 1967.
36. Климовицкий А. Культура памяти и память культуры: к вопросу о механизме музыкальной традиции // И.Брамс. Черты стиля. СПб., 1992.
37. Кожинов В. К социологии русской литературы XVIII-XIX веков // Кожинов В. Размышления о русской литературе. М., 1991.
38. Козлов В. Мендельсон и его окружение // Музыкальная жизнь. -1984. -№23.
39. Коломийцов В. Статьи и письма. Л., 1971.
40. Конен В. Театр и симфония. М., 1975.
41. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. М., 1986.
42. Крейнина Ю. Заметки о Максе Регере // Советская музыка. 1973. - № 12.
43. Крейнина Ю. К проблеме стиля Макса Регера // Из истории зарубежной му-зыки.-М.,1979.
44. Крейнина Ю. Макс Регер. М., 1991.
45. Крейнина Ю. Макс Регер // Музыкальная жизнь. 1975. - № 10.
46. Крейнина Ю. Регер и мастера XX века // Проблемы австро-немецкой музыки. Первая треть XX века. М., 1983.
47. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в "Тристане" Вагнера. М., 1975.
48. ЛандовскаВ. О музыке. -М., 1991.
49. Левая Т.,Леонтьева 0. Пауль Хиндемит. М., 1974.
50. Ливанова Т. Западноевропейская музыка XVII XVIII веков в ряду искусств. - М., 1977.
51. Ливанова Т. Музыкальная драматургия Баха. М; Л., 1948.
52. Ливанова Т. Музыкальная драматургия Баха и ее исторические связи. -М.,1980.
53. Лифарь С. Дягилев. СПб.,1993.
54. Лихачев Д. Развитие русской литературы Х- XVII веков: Эпохи и стили. -Л.,1973.
55. Лихачев Д. Литература реальность - литература // Лихачев Д. Избранные работ: В Зт.:Т.З- Л, 1987.
56. Лобанова М. Барокко: связь и разрыв времен // Советская музыка. 1981. -№6.
57. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
58. Лобанова М. Мотетное творчество Шютца и некоторые идеи немецкого барокко // Генрих Шютц. М., 1985.
59. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 1990

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<http://imslp.org/><http://classic-online.ru/><http://intoclassics.net/>

<http://www.aveclassics.net/><http://classic.chubrik.ru/><http://classic-music.ws/><http://notes.tarakanov.net/><http://www.notomania.ru/>http://roisman.narod.ru/

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Орган».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,

профессор Нестеренко О.В.

Программу составила:

профессор Нестеренко О.В.

Эксперт

профессор Гринченко Г.А.