

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра фортепиано и методики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Ансамбль

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная / заочная**

Срок обучения

очная форма - 2 года

заочная форма - 2 года 6 месяцев

Нальчик 2023

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, в том 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);
- овладеть 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 отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов, что включает в себя аудиторную (учебную) работу– 132 часа (самостоятельная работа – 156 часов) по очной форме обучения. Дисциплина ведётся в течение четырех семестров. Зачеты – 1,2,3 семестры. Экзамен – 4 семестр.

Заочная форма - 8 зачётных единиц, 288 часов, что включает в себя аудиторную (учебную) работу– 25 часа (самостоятельная работа – 263 часа). Дисциплина ведётся в течение пяти семестров. Зачеты – 1,3 семестры. Экзамен – 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.

Очная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Ансамбль				
1		1	36	38	Зачёт
2		2	34	38	Зачет
3		3	36	38	Зачёт
4		4	26	42	Экзамен
5					
	Итого 288		132	156 36 часов из них на подготовку к экзамену	ОПК-1,2; ПК-1,2,5

Заочная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Ансамбль				
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	263 108 часов из них на подготовку к экзамену	ОПК-1,2; ПК-1,2,5

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 в 4 семестре для обучающихся по очной форме, для заочников – 2,4,5 семестры.

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 стилиевой 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. Так же используется цифровое фортепиано CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-P-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 XX 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

Примерный репертуарный список

а) основная литература:

Сонаты для скрипки и фортепьяно

Айвз Ч.	Соната №2
Бабаджанян А.	Соната
Беринский С.	Соната
Барток Б.	Сонаты: №1 (1921г), №2 (1923г.)
Бацевич Г.	Соната
Бетховен Л.	№6 Ля мажор, №8 Соль мажор Сонаты: №7 до минор, №9 Ля мажор («Крейцера»), №10 Соль мажор
Блох Э.	Соната (1922г)
Брамс И.	Сонаты №1 Соль мажор, №2 Ля мажор Соната №3 ре минор
Дебюсси К.	Соната

Денисов Э.	Соната
Евлахов О.	Соната
Катуар Г.	Сонаты: соч.15, 20
Клюзнер Б.	Соната (« Поэма»)
Леман А.	Сонаты №1, №2,
Левитин Ю.	Сонаты: №№ 1,2
Онеггер А.	Соната №2
Прокофьев С.	Сонаты: №№1,2
Пирумов А.	Соната
Равель М.	Соната
Регер М.	Соната, соч.1,3 Сонаты: соч. 72, 84,122, 139
Стравинский И.	Концертный дуэт
Хиндемит П.	Соната №1, соч. 11; Соната (1935) Соната №2, соч.11
Чайковский Б.	Соната
Шебалин В.	Соната
Шимановский К.	Соната
Шостакович Д.	Соната
Штраус Р.	Соната
Энеску Д.	Сонаты №№ 1, 2,3

Сонаты для альты и фортепьяно

Боуэн Й.	Соната
Брамс И.	Сонаты: Ми бемоль мажор, фа минор
Бунин Р.	Соната
Буцко Ю.	Соната,.
Головин А.	Соната-Breve
Корганов Т.	Соната
Мясковский Н.	Соната №2 ля минор (перелож. для альты В. Борисовского)
Онеггер А.	Соната
Хиндемит П.	Соната соч.11 №4
Шебалин В.	Соната
Ширинский В.	Соната
Шостакович Д.	Соната

Сонаты для виолончели и фортепьяно

Барбер С.	Соната
Бах И.С.	Сонаты: Соль мажор, Ре мажор Соната соль минор
Бетховен Л.	Соната №4 До мажор Сонаты: №3 Ля мажор, №5 Ре мажор
Брамс И.	Сонаты: №1ми минор, №2 Фа мажор
Бриттен Б.	Соната
Вайнберг М.	Соната, соч. 63
Губайдуллина С	Соната
Дебюсси К.	Соната
Денисов Э.	Соната
Клюзнер Б	Соната №1
Мясковский Н.	Сонаты №№1, 2

Онеггер Н.	Соната
Прокофьев С.	Баллада
	Соната
Рахманинов С.	Соната
Регер М.	Сонаты соч. 5, 116
Рубинштейн А.	Соната, соч.18
Сенс-Санс К.	Соната до минор
Форе Г.	Сонаты №1, 2
Хачатурян К.	Соната
Хиндемит П.	Сонаты: №№ 1, 2
Чайковский А.	Соната
Чайковский Б.	Соната
Шебалин В.	Соната
Шнитке А.	Соната
Шопен Ф.	Соната
Шостакович Д.	Соната
Штраус Р.	Соната

б) дополнительная литература:

Трио для фортепьяно, скрипки и виолончели
 Квартеты для фортепьяно, скрипки, альты и виолончели
 Квинтеты и секстеты для фортепьяно и струнных инструментов
 Сонаты для деревянных духовых инструментов и фортепьяно
 Сонаты для медных духовых инструментов и фортепьяно
 Ансамбли для деревянных и медных инструментов с фортепьяно
 Ансамбли для медных духовых инструментов и фортепьяно
 Смешанные ансамбли для струнных, деревянных и медных духовых инструментов с фортепьяно

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

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

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

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2023 года, протокол № 1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А.