

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

МДК 01.02.01 Камерный ансамбль

**учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
«Оркестровые струнные инструменты»**

СЫКТЫВКАР, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты».

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Оркестровые струнные инструменты»

Протокол № 1
от « 1 » сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /Н.И.Расторгуева/

Рецензенты:

О.В.Беляева — преподаватель по классу виолончели ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Расторгуева Н.И. Камерный ансамбль [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.И. Расторгуева, В.Г. Расторгуев, Е.М. Койдан; ред. А.Н. Никитина. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. - 32 с.

Учебно-методическое пособие разработано по МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Камерный ансамбль») предназначено для студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты». Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков игры в ансамбле с различными инструментами.

Адресовано преподавателям и студентам организаций среднего профессионального образования.

© Н.И. Расторгуева, 2018

Оглавление	
Введение	5
Требования к уровню освоения содержания курса	6
Тематический план	8
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ	10
Раздел 1. Изучение классической сонатной формы	10
Тема 1.1. Введение. Специфика ансамблевого исполнительства. Камерное творчество Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена.....	10
Тема 1.2. Классическая сонатная форма. Основные трудности её исполнения.....	11
Тема 1.3. Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание сонатной формы.....	12
Тема 1.4. Стилистические особенности исполнения. Художественный замысел, единство и целостность формы.....	12
Раздел 2. Камерные произведения композиторов-романтиков	14
Тема 2.1. Камерное творчество К.Вебера, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Б.Сметаны, А.Дворжака.....	14
Тема 2.2. Особенности исполнения камерных произведений композиторов-романтиков.....	15
Раздел 3. Камерные произведения русских и советских композиторов XIX - XX вв.	17
Тема 3.1. Камерные сонаты в творчестве русских и советских композиторов.....	17
Тема 3.2. Особенности музыкально-выразительных средств в произведениях русских и советских композиторов. Содержание сонатной формы.....	18
Раздел 4. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, С.Франк, К.Сен-Санс, Р.Шуман)	19
Тема 4.1. Камерное творчество И.Брамса, Э.Грига, С.Франка, К.Сен-Санса, Р.Шумана.....	19
Тема 4.2. Художественный замысел.....	20
Трактовка, единство, целостность. Стилистические особенности.....	20
Раздел 5. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX – первой половины XX вв.	22
Тема 5.1. Камерное творчество К.Дебюсси, М.Равеля, Ф.Пуленка, П.Хиндемита и других композиторов.....	22

Тема 5.2. Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание сонатной формы.	23
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.	24
Критерий оценки по МДК 01.02.01 « Камерный ансамбль».	26
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	28

Введение.

МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Камерный ансамбль») входит в программу профессионального модуля «Исполнительская деятельность» и является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. «Камерный ансамбль» проходит в форме аудиторных, индивидуальных занятий на III – IV курсах.

Данное учебно-методическое пособие по «Камерному ансамблю» адресовано студентам специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), «Оркестровые струнные инструменты».

Цель учебно-методического пособия – организация самостоятельной работы студента по освоению «Камерного ансамбля».

Освоение «Камерного ансамбля» предполагает развитие у студентов навыков ансамблевого музицирования в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста оркестра, ансамбля, преподавателя.

В процессе прохождения МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Камерный ансамбль») студент приобретает многообразные навыки совместного исполнительства; формируется художественный вкус, понимание стиля, формы и содержания исполняемого произведения; воспитывается слуховой самоконтроль. При этом создается творческая атмосфера, необходимая в совместной работе, умение слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения. Вместе с тем, у студента развиваются и закрепляются навыки чтения нот с листа.

Наряду с развитием практических навыков у обучающегося вырабатывается стремление к самосовершенствованию, расширяется музыкальный кругозор – изучаются лучшие образцы русской, зарубежной музыки, произведения современных композиторов.

Необходимо отметить, что разделы и темы в содержании данного учебно-методического пособия весьма условно. Выбор преподавателем того или иного раздела может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей студента. Тематика разделов МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Камерный ансамбль») в целом, базируется на комплексном изучении основных понятий.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты» студент должен:

иметь практический опыт:

- ПО 1. чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
- ПО2. репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе камерного ансамбля, квартета, оркестра;
- ПО3.исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;

уметь:

- У1.читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными требованиями;
- У2.использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- У3.психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- У4.использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- У5. применять теоретические знания в исполнительской практике;
- У7. слышать все партии в ансамблях различных составов;
- У8.согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

- З2. ансамблевый репертуар для различных камерных составов, квартета;
- З4. художественно-исполнительские возможности инструмента;
- З6.закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
- З9. профессиональную терминологию;

В результате освоения курса у студента должны сформироваться следующие общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и

ансамблевый репертуар.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	106	5 – 8
Аудиторные занятия	71	5 – 8
Лекционные занятия	13	-
Практические занятия	58	5 – 8
Самостоятельная работа	35	5 – 8
Вид текущего контроля		5 – Дифференцированный зачет (академический концерт); 8 – Прослушивание
Вид промежуточной аттестации		6 – Экзамен
Вид итогового контроля		8 – ГИА

Тематический план.

№ п/п	Тема	Количество часов		
		Аудиторные занятия		
		Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятель ная работа
5 семестр				
1.	Введение. Специфика ансамблевого исполнительства. Камерное творчество Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена	1	3	3
2.	Классическая сонатная форма. Основные трудности её исполнения	1	3	3
3.	Особенности музыкально-выразительных средств Тематическое содержание сонатной формы.	1	3	3
4.	Стилистические особенности исполнения. Художественный замысел, единство и целостность формы.	1	3	3
		4	12	12
6 семестр				
5.	Камерное творчество К.Вебера, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Б.Сметаны, А.Дворжака.	1	4	3
6.	Особенности исполнения камерных сонат композиторов-романтиков.	1	4	3
7.	Камерные сонаты в творчестве русских и советских композиторов.	1	4	3
8.	Особенности музыкально-выразительных средств. Содержание сонатной формы.	1	4	3
		4	16	12
7 семестр				
9.	Камерное творчество И.Брамса, Э.Грига, С.Франка, К.Сен-Санса, Р.Шумана.	1	7	3
10.	Художественный замысел. Трактовка, единство, целостность. Стилистические особенности.	1	7	3
		2	14	6
8 семестр				
11.	Камерное творчество К.Дебюсси, М.Равеля, Ф.Пуленка, П.Хиндемита и других композиторов.	1	8	3
12.	Особенности музыкально-выразительных	2	8	3

	средств. Тематическое содержание сонатной формы.			
		3	16	6
	Итого:	13	58	36
		71		

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.

Раздел 1. Изучение классической сонатной формы.

Тема 1.1. Введение. Специфика ансамблевого исполнительства. Камерное творчество Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена.

Содержание темы:

- Роль и значение развития навыков совместного музицирования в профессии музыканта. Отличие ансамблевого исполнительства от сольного исполнения, его особенности. Художественный результат – следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов. Умение охватить всю партитуру в целом. Выразительные возможности каждой партии. Переменность функций участников ансамбля. Соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве.
- Гайдновские и Моцартовские образы, светлый оптимизм, мягкая, задушевная лирика, театральность образов, юмор, контрастность динамики, изящество штрихов.
- Бетховенская масштабность развития тем, напряженный драматизм, использование полифонических приемов письма, экспрессивность вибрации и тембрально насыщенное звукоизвлечение на струнном инструменте, округлость фразировки, яркость динамики.
- Развитие навыка чтения нот с листа.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Чтение с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Основные особенности исполнения произведений классиков – чувство ритма, контрастность нюансов, изысканность и точность штрихов, чистая интонация, неслышимые переходы на струнном инструменте. Единство темпа у партнеров ансамбля.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Детальная работа с музыкальным текстом, согласно особенностям эпохи и стиля композитора.

Примерный репертуарный список:

1. Й. Гайдн.
 - Соната № 1 для скрипки и фортепиано Соль мажор. (I - II части).
 - Соната №2 для скрипки и фортепиано Ре мажор.(I; II - III части).
2. В. Моцарт.
 - Соната № 1 для скрипки и фортепиано До мажор. (I часть).
 - Соната № 5 для скрипки и фортепиано Ля мажор. (I часть).
3. Л. Бетховен.
 - Соната №4 для скрипки и фортепиано (I; II - III части).
 - Соната №5 для скрипки и фортепиано (I часть).

Тема 1.2. Классическая сонатная форма. Основные трудности её исполнения.

Содержание темы:

- Понятие *Сонатная форма*. Особенности строения музыкальной формы (принцип трехчастности). Драматургия разработки. Контрастность образов главной и побочной партий. Округлость музыкальных построений.
- Два направления в изучении партитуры:
 - текстологическое уточнение штрихов, темповых, динамических и агогических особенностей;
 - изучение музыкального содержания, определение задач интерпретации, распределение функций участников ансамбля, динамического баланса.
- Анализ авторских и редакторских указаний. Знакомство с редакциями сочинения (при наличии).

Практические занятия:

Детальный разбор нотного текста. Анализ музыкальной формы произведения. Выбор штрихов согласно стилю эпохи и композитора. Работа с ритмическими и аппликатурными формулами. Разбор технических трудностей. Игра в замедленных темпах. Исполнение в оригинальном темпе.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Точное следование авторскому тексту. Анализ и преодоление встречающихся технических трудностей. Детальная работа с музыкальным текстом.

**Тема 1.3. Особенности музыкально-выразительных средств.
Тематическое содержание сонатной формы.**

Содержание темы:

- Темы-образы – возникновение, развитие и взаимосвязь. Появление новой мелодии, изменение ритмического или фактурного рисунка, смена раздела, сдвиги, контрасты – возникновение нового образа, близкого по содержанию или прямо противоположного.
- Штрихи – единство в ансамбле, сложности и их преодоление. Фактура. Принципы исполнения. Решение технических штриховых проблем у партнера-струнника – распределение смычка, выбор игровой точки, координация обеих рук, выполняющие разные движения, артикуляция и характер произношения. Интонация.
- Единство фразировки в ансамбле. Интонирование тождественных мелодических построений.

Практические занятия:

Выявление контрастности тем исполняемого произведения. Характеры, образы.

Работа над качеством исполнения штрихов, над музыкальным текстом.

Работа над звуком, фразировкой, мелодией и динамикой. Слуховое воспитание градаций динамических оттенков путем неоднократного повтора.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Работа над фразировкой, стилевыми особенностями. Отдельная проработка штрихов в замедленном темпе. Точная смена динамических нюансов. Выработка логического мышления. Воспитание слухового представления.

Тема 1.4. Стилистические особенности исполнения. Художественный замысел, единство и целостность формы.

Содержание темы:

- Определение роли и значения исполняемой партии в целом, а также в каждом конкретном эпизоде. Различные роли исполняемой партии: роль первого плана – основной, ведущий материал; второго плана – подчинённый, сопровождающий. Первый план – яркий, рельефный, а второй – более мягкий, сдержанный. Взаимосвязь и слитность звучания партий. Проработка

навыков совместного исполнительства: понятие художественного вкуса, формы, стиля. Единый динамический план сочинения. Движение музыки в едином темпе.

- *Rubato* – важнейшее средство выразительности, придающую исполнению непринужденную свободу. Воспитание чувства вкуса, художественной меры и логической последовательности развития музыкальной мысли. Отличие *rubato* в ансамблевом исполнительстве (в сравнении с сольным) в большей строгости, экономичности и «расчетливости».
- Стремясь к яркому и динамичному воплощению художественного образа необходимо организовать ритмическое начало. Агогические сдвиги наиболее заметны в музыке кантиленного плана. В быстрых частях пульсация аккомпанемента является важной художественной категорией. Движение мелодического голоса должно точно совпадать с пульсацией аккомпанемента.
- Воспитание волевых качеств музыканта-исполнителя на сцене. Единство темпа, метро-ритма участников ансамбля. Показ вступления, понятие ауттакта.

Практические занятия:

Работа над единством ритмической дисциплины в ансамбле. Воспитание умения охватить произведение целиком. Воспитание единого дыхания и ощущения протяженности пауз. Закрепление приобретенных навыков совместного исполнения крупной формы: целостность художественного образа, ритмическая пульсация, агогика.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Работа над фразировкой, стилевыми особенностями, естественным дыханием в музыке. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой.

Прослушивание различных исполнений в аудиозаписях изучаемого произведения.

Раздел 2. Камерные произведения композиторов-романтиков.

Тема 2.1. Камерное творчество К.Вебера, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Б.Сметаны, А.Дворжака.

Содержание темы:

- Новое музыкальное содержание произведений композиторов-романтиков, обращение к классическим жанрам и формам, усиление роли фортепиано при сохранении равновесия звучания всех инструментов ансамбля.
- Технические и стилистические сложности исполнения, построение фраз, яркость динамики в сонатах К.Вебера.
- Песенные истоки тематизма Ф.Шуберта, особенности ладогармонического мышления.
- Virtuозность партии в ансамблях Ф.Мендельсона, блистательное равновесие всех голосов, ясность и стройность формы.
- Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака и влияние чешской ансамблевой музыки на развитие европейской музыкальной культуры.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Чтение с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Детальная работа с музыкальным текстом.

Примерный репертуарный список:

1. К. Вебер.
 - Сонатина № 2 «В Испанском стиле» для скрипки и фортепиано Соль мажор (I – III части).
 - Сонатина № 6 для скрипки и фортепиано До мажор.(I - III части).
2. Ф. Шуберт.
 - Соната № 1 для скрипки и фортепиано Ре мажор. (I; II – III части).
 - Дуэт для скрипки и фортепиано Ля мажор. (I часть).
 - Соната-арпеджионе для альты и фортепиано ля минор.
3. Ф. Мендельсон.

- Соната фа минор для скрипки и фортепиано, соч.4 (I; II - III части).
4. А. Дворжак.
- Сонатина для скрипки и фортепиано Соль мажор, соч.100 (I; II - III - IV части).

Тема 2.2. Особенности исполнения камерных произведений композиторов-романтиков.

Содержание темы:

Характерное для романтизма обращение к внутреннему миру человека выразилось в культе субъективного, тяге эмоционально-напряженному. Это определило главенство музыки и лирики в романтизме. Особенность исполнения музыки композиторов-романтиков – она очень виртуозна и технически насыщена. И, тем не менее, тема любви, отражающая все глубины и нюансы человеческой души, занимает в ней господствующее место.

- Два направления в изучении произведений композиторов-романтиков:
 - грамотно разобранный текст; выбор штрихов, в соответствии с художественной идеей воплощения; определения соответствующего темпа; динамические и агогические особенности исполнения.
 - изучение музыкального содержания, определение задач интерпретации, распределение функций участников ансамбля, динамического баланса.
- Анализ авторских и редакторских указаний. Знакомство с редакциями сочинения (при наличии). Выработка индивидуальной исполнительской концепции изучаемой романтической сонаты.

Практические занятия:

Грамотный разбор нотного текста. Детальная работа с ритмическими и аппликатурными формулами; нахождение красивого, богатого тембром и различными формами вибрации, звука; логическое построение и развитие фразы, предложения, мелодии. Слуховое воспитание градаций динамических оттенков путем неоднократного повтора.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Точное следование авторскому тексту. Анализ и преодоление встречающихся технических трудностей. Детальная работа с музыкальным текстом. Работа

над вибрацией, соответствующей последовательности раскрытия глубины образа и содержания в целом.

Раздел 3. Камерные произведения русских и советских композиторов XIX - XX вв.

Тема 3.1. Камерные сонаты в творчестве русских и советских композиторов.

Содержание темы:

- Камерные ансамбли С.Танеева: мастерство тематического и полифонического развития, традиции и новаторство в использовании сонатного цикла, крупные масштабы форм. Камерные ансамбли А.Аренского, Н.Метнера (эмоциональность и сдержанность, глубокий интеллект).
- основополагающая роль в развитии камерно-ансамблевой музыки творчества С.Прокофьева (сочетание эпоса, лирики, трагедийности и жизнеутверждающих музыкальных образов, оригинальность средств выражения), Д.Шостаковича (глубокие идейные концепции, своеобразие фактуры, инструментовка).
- Камерное творчество М.Вайнберга, Ю.Левитина, А.Шнитке, К.Хачатуряна, Г.Свиридова, О.Тактакишвили, А. Самонова и других.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Чтение с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Детальная работа с музыкальным текстом.

Примерный репертуарный список:

1. А. Шнитке.
 - Соната №1 для виолончели и фортепиано. (I часть).
 - Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано ля минор (I – IV части).
2. К. Хачатурян.
 - Соната для скрипки и фортепиано Соль мажор. (I часть).
3. А. Аренский.

- Фортепианное трио №1 для скрипки и виолончели ре минор, соч.32
4. А. Рубинштейн.
- Соната №1 для альты и фортепиано Соль мажор, соч.13.

Тема 3.2. Особенности музыкально-выразительных средств в произведениях русских и советских композиторов. Содержание сонатной формы.

Содержание темы:

- Темы-образы – возникновение, развитие и взаимосвязь. Появление новой мелодии, изменение ритмического или фактурного рисунка, смена раздела, сдвиги, контрасты – возникновение нового образа, близкого по содержанию или прямо противоположного.
- Штрихи – единство в ансамбле, сложности и их преодоление. Фактура. Принципы исполнения. Решение технических штриховых проблем у партнера-струнника – распределение смычка, выбор игровой точки, координация обеих рук, выполняющие разные движения, артикуляция и характер произношения. Интонация.
- Единство фразировки в ансамбле. Интонирование тождественных мелодических построений.

Практические занятия:

- Выявление контрастности тем исполняемого произведения. Характеры, образы. Работа над характерностью штрихов, качественным звуком, фразировкой, динамикой. Использование разнообразной тембровой палитры.
- Работа над целостностью художественного образа. Воспитание волевых качеств музыканта-исполнителя для публичного выступления.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Работа над фразировкой, стилевыми особенностями.

Раздел 4. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, С.Франк, К.Сен-Санс, Р.Шуман)

Тема 4.1. Камерное творчество И.Брамса, Э.Грига, С.Франка, К.Сен-Санса, Р.Шумана.

Содержание темы:

- Камерные сонаты И.Брамса: содержание, грандиозность масштабов сонатного цикла, песенность тематизма, сложность исполнительских задач, их роль в творчестве композитора и современном репертуаре.
- Творчество Э.Грига: яркая образность музыкального романтизма, народно-жанровый характер, интонации и ритм норвежских народных песен, колористическое богатство фактуры.
- Сложность драматургических концепций ансамблей Ц.Франка, место ансамблей К.Сен-Санса в современном репертуаре.
- Камерные сонаты Р.Шумана. Возникновение нового жанра цикла инструментальной миниатюры для одного или нескольких инструментов с фортепиано. Влияние камерных сочинений композитора на последующее развитие этого жанра.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Чтение с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Детальная работа с музыкальным текстом. Работа над чистотой интонации и соответствующей образу вибрации. Проигрывание в замедленных темпах для выявления текстовых, технических и ансамблевых неточностей.

Примерный репертуарный список:

1. Э. Григ.
 - Соната №1 для скрипки и фортепиано, соч.8 (I; II – III части).
 - Соната для виолончели и фортепиано, соч.36 (I; II – III части).
2. И. Брамс.
 - Соната для скрипки и фортепиано Соль мажор. (I; II – III части)*.

- Соната для виолончели и фортепиано, соч.38 (I; II – III части).*
3. Р. Шуман.
- Четыре пьесы для альты и фортепиано («Сказочные картины»)*

**Тема 4.2. Художественный замысел.
Трактовка, единство, целостность. Стилистические особенности.**

Содержание темы:

- Изучение ансамблевой партитуры. Определение роли и значения исполняемой партии в целом, а также в каждом конкретном эпизоде. Различные «планы» исполняемой партии. Различные роли исполняемой партии: роль первого плана – основной, ведущий материал; второго плана – подчинённый, сопровождающий. Первый план – яркий, рельефный, а второй – более мягкий, сдержанный. Взаимосвязь и слитность звучания партий.
- Проработка навыков совместного исполнительства: понятие художественного вкуса, формы, стиля. Единый динамический план сочинения. Движение музыки в едином темпе.
Rubato – важнейшее средство выразительности, придающую исполнению непринужденную свободу. Воспитание чувства вкуса, художественной меры и логической последовательности развития музыкальной мысли. Отличие *rubato* в ансамблевом исполнительстве (в сравнении с сольным) в большей строгости, экономичности и «расчетливости».
Стремясь к яркому и динамичному воплощению художественного образа необходимо организовать ритмическое начало. Агогические сдвиги наиболее заметны в музыке кантиленного плана. В быстрых частях пульсация аккомпанемента является важной художественной категорией. Движение мелодического голоса должно точно совпадать с пульсацией аккомпанемента.
- Воспитание волевых качеств музыканта-исполнителя на сцене.

Практические занятия:

Работа над единством ритмической дисциплины в ансамбле. Воспитание умения охватить произведение целиком. Воспитание одинаковости ощущений протяженности пауз. Закрепление приобретенных навыков совместного исполнения крупной формы: целостность художественного образа, ритмическая пульсация, агогика.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Работа над фразировкой, стилевыми особенностями. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой.

Прослушивание различных исполнений в аудиозаписях изучаемого произведения.

Раздел 5. Инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX – первой половины XX вв.

Тема 5.1. Камерное творчество К.Дебюсси, М.Равеля, Ф.Пуленка, П.Хиндемита и других композиторов.

Содержание темы:

- Особенности камерной музыки европейских композиторов XX века: необычные составы, отказ от традиционных жанров, обращение к сюитности, многокрасочность тембров (К.Дебюсси, М.Равель), новые качества использования пиццикато струнных и фортепианной педали.
- Поиск синтеза классических форм сонатного цикла и нового в интонационном и гармоническом отношении материала, обращение к политональности, своеобразию ритма и акцентировки, многотемности музыкальной ткани, «театральности» музыкального языка. Сонаты Ф.Пуленка – трехчастный цикл с активной, действенной первой, медленной, лирико-созерцательной второй (кантиленной по своей жанровой природе), и моторной рондообразной третьей частями.
- Ансамблевое творчество: П.Хиндемита (изобретательность трактовки сонатной формы, роль полифонии и гармонического мышления), Б.Бартока (эмоциональность, гротескность образов, воздействие народной музыки).

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Чтение с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Детальная работа с музыкальным текстом.

Примерный репертуарный список:

1. Ф. Пуленк
 - Соната для скрипки и фортепиано, (1943) (I часть).
 - Соната для виолончели и фортепиано, соч.36 (I; II – III части).
2. К. Дебюсси
 - Соната для скрипки и фортепиано соль минор. (I часть).
 - Соната для виолончели и фортепиано, ре минор (I часть).

3. П. Хиндемит.

– Траурная музыка для альты и фортепиано. (1936)

***Тема 5.2. Особенности музыкально-выразительных средств.
Тематическое содержание сонатной формы.***

Содержание темы:

- Темы-образы – возникновение, развитие и взаимосвязь. Появление новой мелодии, изменение ритмического или фактурного рисунка, смена раздела, сдвиги, контрасты – возникновение нового образа, близкого по содержанию или прямо противоположного.
- Штрихи – единство в ансамбле, сложности и их преодоление. Фактура. Принципы исполнения. Решение технических штриховых проблем у партнера-струнника – распределение смычка, выбор игровой точки, координация обеих рук, выполняющие разные движения, артикуляция и характер произношения. Интонация.
- Единство фразировки в ансамбле. Интонирование тождественных мелодических построений.

Практические занятия:

Выявление контрастности тем исполняемого произведения. Характеры, образы, характерность штрихов. Работа с музыкальным текстом.

Работа над звуком, фразировкой, мелодией и аккомпанементом. Динамика. Слуховое воспитание градаций динамических оттенков путем неоднократного повтора. Работа над единством ритмической дисциплины в ансамбле. Воспитание умения охватить произведение целиком.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Работа над фразировкой, стилевыми особенностями.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Форма текущей аттестации – академический концерт, прослушивание.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Форма итоговой аттестации – государственная итоговая аттестация.

5-ый семестр – дифференцированный зачет;

6-ой семестр – экзамен;

8-ой семестр – прослушивание, государственная итоговая аттестация.

5 семестр III курс:

На *дифференцированном зачете* в 5 семестре студенты должны исполнить I или II, III части сонаты композиторов разных эпох (предпочтительно, произведения классического репертуара или ранних романтиков).

Примерная программа для исполнения на академическом концерте:

Для скрипки.

I вариант:

1. И. Гайдн Соната № 1 G – dur (1, 2 части);

II вариант:

2. В.А. Моцарт Соната №1 C- dur (1 часть);

Для альты.

I вариант:

1. Бах И.С. Соната Ре мажор, I и II части.

II вариант:

2. Р.Шуберт. Соната ре мажор I часть.

Для виолончели.

1. Гедике А. Соната для виолончели фортепиано, (1 часть);

6 семестр III курс:

На *экзамене* в 6 семестре студенты должны исполнить I или II, III части камерной сонаты.

Примерная программа для исполнения на экзамене.

Для скрипки.

I вариант:

1. Шуберт Соната D – dur; a – moll;

II вариант:

2. Э. Григ. Соната № 1 a – moll.

Для альты.

1. Ф. Мендельсон. Соната для альты и фортепиано до минор, Iч.

Для виолончели.

1. Ф. Мендельсон. Соната для виолончели и фортепиано Ре мажор, (1 часть);

8 семестр IV курс:

На *государственной итоговой аттестации* в конце 8-го семестра исполняется произведение сонатной формы полностью, либо отдельных его частей (например, 1 часть или 2-3 части). Допускается повтор сонаты, исполненной на промежуточной аттестации за прошедший период обучения.

Примерный репертуар для исполнения программы на государственной итоговой аттестации.

Для скрипки.

1. Э.Григ Соната №3 для скрипки и фортепиано до минор (I часть).

Для альты.

1. Ф.Шуберт. Соната для арпеджиона ля минор (I часть).

Для виолончели.

1. Э.Григ Соната для виолончели и фортепиано ля минор (I часть).

Критерий оценки по МДК 01.02.01 «Камерный ансамбль».

- Оценка «10»** Безупречное, стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношении. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке. Выразительность. Разнообразная динамика. Раскрытие замысла композитора. Тонкое чувство формы.
- Оценка «9»** Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношении. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке произведения.
- Оценка «8»** Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «7»** Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Хороший технический уровень. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «6»** Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Технические проблемы. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «5»** Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы.
- Оценка «4»** Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы. Значительные текстовые потери.

- Оценка «3»** Нестабильное исполнение нотного текста. Остановки в исполнении. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Скованное, не эмоциональное исполнение. Технические проблемы. Значительные текстовые потери.
- Оценка «2»** Остановки в исполнении, заниженные темпы, отсутствие динамических нюансов. Низкий технический уровень.
- Оценка «1»** Исполнение не соответствует оценке «2»

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительная литература:

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке: интерпретация произведений классики. М., Музгиз, 1965
2. Гайдн Й. Сонаты. – М., 1998.
3. Гедике А. Соната Ля мажор. – М.: Музыка, 1972. – 56 с.
4. Мендельсон Ф. Соната для альты и фортепиано до минор. – М.: Музыка, 1970.
5. Пуленк Ф. Соната ля минорю – М., 1966
6. Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. М., Госмузиздат, 1961.
7. Шуман Р. Соната № 1, ля минор. – М., 1970.

Репертуарный список произведений для скрипки и фортепиано:

1. Алябьев А. Соната ми минор для скрипки и фортепиано.
2. Бабаджанян А. Соната для скрипки и фортепиано.
3. Бах И.С. Сонаты для скрипки и фортепиано: Ля мажор, си минор, фа минор, первые и вторые части.
4. Бах И.С. Сонаты: Ля мажор* и соль минор для скрипки и фортепиано (ред. А.Ф. Гедике).
5. Бах Ф.Э. Соната для скрипки и фортепиано си минор.
6. Бетховен Л. Сонаты для скрипки и фортепиано № 1 Ре мажор, № 2 Ля мажор, № 4 ля минор, № 5 Фа мажор.
7. Брамс И. Соната для скрипки и фортепиано, ор. 100, № 2, Ля мажор*.
8. Вайнберг М. Сонатина для скрипки и фортепиано ре минор; Соната до минор, первая часть*.
9. Вебер К.М. Сонаты для скрипки и фортепиано.
10. Гайдн Й. Сонаты для скрипки и фортепиано.
11. Гедике А. Соната для скрипки и фортепиано Ля мажор.
12. Григ Э. Сонаты для скрипки и фортепиано: Фа мажор, Соль мажор*, до минор*.
13. Дворжак А. Соната для скрипки и фортепиано Фа мажор.
14. Дворжак А. Сонатина для скрипки и фортепиано Соль мажор, соч. 100.
15. Караев К. Соната для скрипки и фортепиано.
16. Кофронь Я. Сонатина для скрипки и фортепиано.

- 17.Левитин Ю. Сонатина для скрипки и фортепиано.
- 18.Мартину Б. Соната для скрипки и фортепиано.
- 19.Мендельсон Ф. Соната для скрипки и фортепиано Фа мажор.
- 20.Мендельсон Ф. Соната для скрипки и фортепиано фа минор, соч. 4.
- 21.Метнер Н. Соната для скрипки и фортепиано си минор, первая часть*.
- 22.Мильман М. Соната для скрипки и фортепиано Ми мажор, соч. 30.
- 23.Моцарт В.А. Легкие сонаты («Детские»), первая и вторая тетради для скрипки и фортепиано.
- 24.Моцарт В.А. Сонаты для скрипки и фортепиано (Рекомендуются все сонаты кроме № 3, 13, 15, 17, 19 под ред. К. Флеша, А. Шнабеля).
- 25.Мясковский Н. Соната для скрипки и фортепиано фа минор.
- 26.Николаев А. Соната для скрипки и фортепиано, соч. 18, первая часть.
- 27.Николаев Л. Соната для скрипки и фортепиано соль минор.
- 28.Николаева Т. Сонатина для скрипки и фортепиано, соч. 15.
- 29.Падеревский И. Соната для скрипки и фортепиано, первая часть.
- 30.Прокофьев С. Соната для скрипки и фортепиано Ре мажор, первая часть*.
- 31.Пуленк Ф. Соната для скрипки и фортепиано*.
- 32.Раков Н. Соната для скрипки и фортепиано ми минор.
- 33.Рубинштейн А. Соната для скрипки и фортепиано Соль мажор.
- 34.Стойанов П. Соната для скрипки и фортепиано.
- 35.Танеев С. Соната для скрипки и фортепиано ля минор.
- 36.Фрид Г. Соната для скрипки и фортепиано № 2 и № 3*.
- 37.Фрид Г. Сонатины для скрипки и фортепиано: Соль мажор и Си-бемоль мажор.
- 38.Хачатурян К. Соната для скрипки и фортепиано, первая часть*.
- 39.Хиндемит П. Сонатина для скрипки и фортепиано in E*.
- 40.Шимановский К. Соната для скрипки и фортепиано, первая часть*.
- 41.Шнитке А. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано.
- 42.Шуберт Ф. Дуэт Ля мажор*.
- 43.Шуберт Ф. Сонатины для скрипки и фортепиано: Ре мажор, ля минор*, соль минор.
- 44.Шуман Р. Соната для скрипки и фортепиано ля минор.
- 45.Юхансен Д. Соната для скрипки и фортепиано Ля мажор.

Репертуарный список произведений для альты и фортепиано:

1. Бах И.С. Соната для альты и фортепиано Ре мажор, первая и вторая части. Соль мажор (переложение для альты Г. Таланяна).

2. Бах И.С. Сонаты для альты и фортепиано (переложение Г. Таланяна).
3. Брамс И. Соната для альты и фортепиано фа минор*.
4. Василенко С. Соната для альты и фортепиано.
5. Винклер А. Соната для альты и фортепиано, первая часть*.
6. Геништа-Борисовский И. Соната для альты и фортепиано, первая часть.
7. Глинка М. Неоконченная соната для альты и фортепиано ре минор*.
8. Мендельсон Ф. Соната для альты и фортепиано до минор.
9. Мийо Д. Соната для альты и фортепиано № 1.
10. Мясковский Н. Соната для альты и фортепиано № 2, ля минор.
11. Онеггер А. Соната для альты и фортепиано*.
12. Рубинштейн А. Соната для альты и фортепиано фа минор.
13. Степанова В. Соната для альты и фортепиано.
14. Ткач З. Соната для альты и фортепиано.
15. Фельд Х. Маленькая сонатина для альты и фортепиано.
16. Фрид Г. Соната для альты и фортепиано.
17. Шебалин В. Соната для альты и фортепиано № 2, первая часть.
18. Шуман Р. Четыре пьесы для альты и фортепиано («Сказочные картины»)*. Адажио и аллегро*.
19. Эннеси Ж. Соната для альты и фортепиано, соч. 62.

Репертуарный список произведений для виолончели и фортепиано:

1. Бах И.С. Соната для виолончели фортепиано Ре мажор, первая и вторая части.
2. Бах И.С. Сонаты для виолончели и фортепиано.
3. Бах И.Х. Соната для виолончели и фортепиано Ре мажор (обработка К. Кассадо).
4. Бетховен Л. Сонаты для виолончели и фортепиано № 1* и № 2, первые части.
5. Бетховен Л. Вариации на тему Генделя для виолончели и фортепиано.
6. Бетховен Л. Вариации на тему Моцарта для виолончели и фортепиано*.
7. Брамс И. Соната для виолончели и фортепиано ми минор, первая часть*.
8. Гедике А. Соната для виолончели фортепиано, первая часть.
9. Гречанинов А. Соната для виолончели и фортепиано*.
10. Григ Э. Соната для виолончели и фортепиано ля минор, первая часть*.
11. Кабалевский Д. Соната для виолончели и фортепиано, первая часть.
12. Капп Э. Соната для виолончели фортепиано.

13. Кодай З. Сонатина для виолончели и фортепиано.
14. Лизогуб И. Соната для виолончели фортепиано.
15. Мендельсон Ф. Сонаты для виолончели и фортепиано Ре мажор и Си-бемоль мажор.
16. Мясковский Н. Сонаты для виолончели и фортепиано № 1 и № 2.
17. Прокофьев С. Соната для виолончели и фортепиано, первая часть*.
18. Рубинштейн А. Соната для виолончели и фортепиано, первая часть.
19. Сен-Санс К. Соната для виолончели и фортепиано до минор, 1 часть
20. Тактакишвили О. Соната для виолончели и фортепиано *.
21. Шостакович Д. Соната для виолончели и фортепиано, первая часть*.

*произведения повышенной сложности.

