

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

«КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон, ударные инструменты),
исторические духовые и ударные инструменты

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Антонова Ю. П., профессор, профессор кафедры
инструментального исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

«КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон, ударные инструменты),
исторические духовые и ударные инструменты**

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработала:
Антонова Ю. П., профессор, профессор кафедры
инструментального исполнительства**

Москва 2023

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цель дисциплины – воспитать высококвалифицированных профессионалов, владеющих навыками совместного музицирования.

Основные **задачи** дисциплины:

- дать знания о специфике инструментального ансамблевого исполнительства;
- стимулировать аналитическую работу каждого участника ансамбля (фактура, функции голосов музыкальной ткани и их соотношение, гармония, форма, динамика, штрихи и.т.д.);
- сформировать умение слышать партитуру ансамблевой музыки, определять свою индивидуальную задачу в ансамбле для адекватного раскрытия замысла композитора;
- научить контролировать слухом исполнение (точность воспроизведения текста, соответствие внутреннего слышания музыки и ее реального воспроизведения);
- научить участников ансамбля достигать звуковой тождественности (например, при исполнении одинакового музыкального материала);
- научить слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;
- научить использовать расширенные темброво-фактурные возможности ансамбля.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: принципы управления проектом от замысла до его завершения. Уметь: осуществлять развитие проекта на всех этапах его воплощения. Владеть: способностью поддерживать осуществление проекта вплоть до его завершения	7-10 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: методы и принципы организации работы в команде для достижения поставленных задач. Уметь: организовать работу в команде, осуществляя общую стратегию для достижения намеченных целей. Владеть: способностью достигать поставленных задач и целей, используя командную стратегию и умение командой руководить.		
ПК-3 Способен демонстрировать интонационную чистоту, свободное владение игровым аппаратом (амбушюром, палочками, пальцами рук)	Знать: основной исполнительский репертуар; специфику духового письма композиторов; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; технику исполнения на духовых инструментах. Уметь: самостоятельно преодолевать технические и интонационные трудности в исполняемых произведениях; обнаруживать технические и интонационные трудности в		

	<p>собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления; анализировать нотный текст с точки зрения всего комплекса средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи.</p> <p>Владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа; разнообразными техническими приёмами игры на духовых инструментах; искусством выразительного интонирования; навыками осмысленного прочтения нотного текста.</p>		
<p>ПК-5</p> <p>Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле</p>	<p>Знать: основные приемы работы музыканта-исполнителя в творческом коллективе; основные компоненты музыкального языка произведений для совместного исполнения; принципы совместной работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса.</p> <p>Уметь: совместно с другими исполнителями работать над музыкальным произведением с целью создания единой художественной интерпретации в концертном исполнении произведений различных стилей и жанров.</p> <p>Владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа в сотворчестве; представлением о комплексе средств музыкальной выразительности различных музыкальных инструментов.</p>		
<p>ПК-6</p> <p>Способен демонстрировать знание основных оркестровых партий своего и родственного инструмента</p>	<p>Знать: оркестровый репертуар для различных составов оркестра; исполнительские особенности оркестровых произведений композиторов различных эпох и направлений;</p> <p>Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; работать в оркестре, поддерживая творческую атмосферу в коллективе;</p> <p>Владеть: основными принципами исполнительского взаимодействия в оркестре; способами реализации исполнительских задач собственной партии в рамках общего композиторского замысла..</p>		

ПК-8 Способен слышать фактуру музыкального произведения при восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании	<p>Знать: составы различных оркестров и ансамблей; музыкальную терминологию; обширный репертуар;</p> <p>Уметь: осуществлять исполнительский анализ музыкального произведения</p> <p>Владеть: необходимыми сведениями об исполнительских стилях; современным оркестре; навками распознавания технических, тембровых и художественно-выразительных возможностях инструментов.</p>		
--	--	--	--

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Камерный ансамбль» изучается в 1-10 семестрах на протяжении всего периода обучения.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общая трудоёмкость дисциплины	26 (936)	2 (72)	4 (144)	2 (72)	1 (36)	3 (108)	1 (36)	3 (108)	2 (72)	4 (144)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	332	36	32	36	32	36	32	36	32	36	24
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)											
- индивидуальные занятия (ИЗ)	332	36	32	36	32	36	32	36	32	36	24
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе	604	36	112*	36*	4	72*	4	72*	40*	108*	120*

подготовка:											
- курсовая работа (проект)											
- контрольная работа											
- доклад (реферат)											
Вид промежуточной аттестации	Зачет Экзамен	зачет	экзамен	зачет			экзамен				

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	Произведения зарубежных композиторов эпохи барокко.	93				33		60
2	Произведения отечественных композиторов эпохи барокко.	93				33		60
3	Творчество венских классиков.	93				33		60
4	Творчество «кучкистов»	93				33		60
5	Произведения композиторов-романтиков.	94				34		60
6	Творчество отечественных композиторов второй половины XIX в	94				34		60
7	Произведения современных зарубежных композиторов.	94				33		61
8	Произведения современных отечественных композиторов.	94				33		61
9	Ансамбли средних составов	94				33		61
10	Ансамбли больших составов	94				33		61
	Итого (ак. ч.)	936				332		604

Темы дисциплины

В процессе изучения дисциплины основная работа ведётся над воспитанием профессиональных навыков камерно-ансамблевого исполнительства.

Тема 1. Произведения композиторов эпохи барокко.

Изучение стилистических особенностей старинной музыки – необходимая часть воспитания исполнителя-ансамблиста.

Тема 2. Творчество венских классиков.

Многочисленные образцы сонатного жанра в ансамблевом творчестве композиторов венской школы дают возможность студентам глубже разобраться в архитектонике произведений, в особенностях тематизма и принципах развития.

Тема 3. Произведения композиторов-романтиков.

Яркая эмоциональность разнообразная темброво-звуковая палитра, богатство фактура предполагают работу над нюансировкой звука, фактурой дифференциацией и т.д. и способствует овладению масштабностью исполнения, развитию эмоционально-выразительной индивидуальности.

Тема 4. Произведения современных композиторов.

Современный ансамблевый репертуар помогает студентам осваивать особенности новейшего музыкального языка – фактура, приемы звукоизвлечения, формообразующие принципы и т.д.

Тема 5. Ансамбли больших составов (трио, квартеты, квинтеты и т.д.)

Целесообразно использовать имеющиеся организационные возможности для составления из числа обучающихся ансамблей больших составов, так как именно в них наиболее полно воплощаются закономерности ансамблевого исполнительства. Кроме того игра в составе многочисленного ансамбля неизменно творческий интерес.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- ознакомление с историей развития камерного жанра;
- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических, педализационных и иных обозначений в нотном тексте;
- осмысление и анализ технических ансамблевых трудностей;
- подбор аппликатуры;
- подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
- достижение штриховой, ритмической, агогической тождественности партий ансамбля.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;
- тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление аппарата.
- постоянный слуховой контроль над общим звучанием;
- совместная работа в медленном темпе.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- учебно-методические пособия
- посещение концертов, конкурсов, фестивалей
- учебно-методические пособия
- книги выдающихся мастеров исполнительского искусства,
- нотная камерно-ансамблевая литература,
- записи исполнений мастеров камерно-ансамблевого жанра.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;
- формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- рациональная организация лекционных и семинарских занятий;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать: принципы управления проектом от замысла до его завершения.</p> <p>Уметь: осуществлять развитие проекта на всех этапах его воплощения.</p> <p>Владеть: способностью поддерживать осуществление проекта вплоть до его завершения.</p>	Отлично	<p>Выполнен полный объем работы.</p> <p>Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения</p>	<p>академические концерты в 1-6 семестрах</p> <p>Исполнение 1-2 произведений</p> <p>Раздел 1 Формирование ансамблевых навыков на материале произведений малых форм с прозрачной фактурой, в том числе простых полифонических форм.</p> <p>В конце семестра – зачет</p> <p>Раздел 2 Формирование навыков ансамблевой игры в однородных ансамблях духовых инструментов.</p> <p>В конце семестра – экзамен</p> <p>Раздел 3 Формирование ансамблевых навыков на материале произведений композиторов XVII-XVIII веков (трио, квартеты).</p> <p>В конце семестра - зачет</p> <p>Раздел 4 Формирование ансамблевых навыков на материале произведений композиторов эпохи венского классицизма. В конце семестра – зачет с оценкой</p> <p>Раздел 5 Формирование ансамблевых навыков на материале произведений западно-европейской классики XIX в.</p> <p>В конце семестра – зачет</p> <p>Раздел 6 Формирование ансамблевых навыков на материале произведений русских композиторов конца XIX – начала</p>
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>Знать: методы и принципы организации работы в команде для достижения поставленных задач.</p> <p>Уметь: организовать работу в команде, осуществляя общую стратегию для достижения намеченных целей.</p> <p>Владеть: способностью достигать поставленных задач и целей, используя командную стратегию и умение командой руководить.</p>	Хорошо	<p>Выполнено 75% работы.</p> <p>Оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими недочётами</p>	

				XX в.в.) В конце семестра – экзамен
ПК-3 Способен демонстрировать интонационную чистоту, свободное владение игровым аппаратом (амбушюром, палочками, пальцами рук)	Знать: основной исполнительский репертуар; специфику духового письма композиторов; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; технику исполнения на духовых инструментах. Уметь: самостоятельно преодолевать технические и интонационные трудности в исполняемых произведениях; обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления; анализировать нотный	удовлетворительно	Выполнено 50% работы. Исполнение с большим количеством недочетов	академические концерты в 7-10 семестрах Исполнение 1-2 произведений Раздел 7 Освоение репертуара, созданного для классических составов духовых ансамблей (квинтета деревянных духовых инструментов и брасс-квинтета). В конце семестра – экзамен Раздел 8 Формирование ансамблевых навыков на материале произведений крупной формы западно-европейских композиторов: сонаты, сюиты, концерта (XX-XXI в.в.) В конце семестра – экзамен Раздел 9 1.Формирование ансамблевых навыков на материале произведений крупной формы отечественной композиторской школы: сонаты, сюиты, концерты (XX-XXI в.в.) В конце семестра – экзамен Раздел 10 Развитие ансамблевых навыков на материале произведений всех жанров и форм: развитие навыка чтения с листа. В конце семестра – экзамен
ПК-5 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле	Знать: основные приемы работы музыканта-исполнителя в творческом коллективе; основные компоненты музыкального языка произведений для совместного исполнения; принципы совместной работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса. Уметь: совместно с другими исполнителями работать над музыкальным произведением с целью создания единой художественной интерпретации в концертном исполнении произведений различных стилей и жанров. Владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа в сотворчестве; представлением о комплексе средств музыкальной выразительности различных музыкальных инструментов.	неудовлетворительно зачтено	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по <u>основным</u> Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	

ПК-6 Способен демонстрировать знание основных оркестровых партий своего и родственного инструмента	<p>Знать: оркестровый репертуар для различных составов оркестра; исполнительские особенности оркестровых произведений композиторов различных эпох и направлений;</p> <p>Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; работать в оркестре, поддерживая творческую атмосферу в коллективе;</p> <p>Владеть: основными принципами исполнительского взаимодействия в оркестре; способами реализации исполнительских задач</p>	незначтен о	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	
ПК-8 Способен слышать фактуру музыкального произведения при восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании	<p>Знать: составы различных оркестров и ансамблей; музыкальную терминологию; обширный репертуар;</p> <p>Уметь: осуществлять исполнительский анализ музыкального произведения</p> <p>Владеть: необходимыми сведениями об исполнительских стилях; современным оркестре; навики распознавания технических, тембровых и художественно-выразительных возможностях инструментов.</p>			

7.2. Примерные аттестационные требования

I курс (1-й семестр)

1. Чтение с листа.
2. Часть сюиты или сонаты.

I курс (2-й семестр)

1. Чтение с листа.
2. Часть сюиты или сонаты.

II курс (3 семестр)

1. Чтение с листа.
2. Произведение композитора эпохи барокко.

II курс (4 семестр)

1. Чтение с листа.
2. Произведение композитора венской классической школы (либо композитора XVIII-XIX века)

III курс (5 семестр)

1. Чтение с листа.
2. Произведение русского (советского) композитора.

III курс (6 семестр)

1. Чтение с листа.
2. Сочинение камерно-ансамблевого жанра для большого состава (трио, квартет, квинтет)

IV курс (7 семестр)

1. Чтение с листа.
2. Камерное произведение французского композитора (либо зарубежного композитора)

IV курс (8 семестр)

1. Чтение с листа.
2. Камерное сочинение романтического периода

V курс (9 семестр)

1. Чтение с листа.
2. Современное произведение камерно-ансамблевого жанра (XX века)

V курс (10 семестр)

Любое произведение камерно-ансамблевого жанра (целиком).

В конце 10 семестра студенты, освоившие весь курс обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к сдаче итоговой государственной аттестации, на которых возможно повторение изученной в процессе пятилетнего обучения программы до 80%.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- академические концерты
- участие студентов в конкурсах, фестивалях
- индивидуальное собеседование

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих исполнение одного или нескольких произведений.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся:

- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в партии;
- осмысление и анализ технических трудностей партии;
- подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
- поиск аликвотных выразительных средств с целью выработки оптимальной концепции интерпретируемого произведения

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемого произведения по следующим характеристикам:

- постоянный звуковой самоконтроль;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
- 2) Проверка выучивания произведения (произведений) - в течение семестра.
- 3) Проведение консультаций - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача зачета и экзамена.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Волков Н. В. Теория и практика искусства игры на духовных инструментах: Монография. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2015.
2. Толмачев Ю. Н., Дубок В. Ю. Духовые инструменты. Учебное пособие. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015.

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар

Сонаты для деревянных духовых инструментов и фортепиано

Г. Гендель. Сонаты для флейты и фортепиано

Г. Фрид. Соната №3 для кларнета и фортепиано

Сонаты для медных духовых инструментов и фортепиано

А. Моцарт. Сонатина для трубы с фортепиано

П. Хиндемит. Соната для трубы с фортепиано

Брамс И. Трио для скрипки, кларнета (альта) и фортепиано

8.2 Дополнительная литература

8.2.1 Дополнительная учебно-методическая литература

1. Цыпин Г. М. Музыкальная психология и психология музыкальных способностей. Учебное пособие. – М.: Академия, 2011.
2. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014.

8.2.1 Дополнительный учебно-исполнительный репертуар Сонаты для деревянных духовых инструментов и фортепиано

С. Лобель. Соната №2 для кларнета и фортепиано

Сонаты для медных духовых инструментов и фортепиано

Л. Бетховен. Сонатина для трубы и фортепиано

Смешанные ансамбли для струнных, деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано

А. Хачатурян. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в нотном тексте;
 - осмысление и анализ технических трудностей;
 - подбор аппликатуры;
 - подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
- Рекомендуемые виды самостоятельной работы:
- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
 - работа над звуком и артикуляцией;
 - работа над фразировкой и интонацией;
 - подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
 - техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;
 - тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление аппарата.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

1. Учебно-методические пособия
2. Посещение концертов, конкурсов, фестивалей
3. Учебно-методические пособия,
4. Книги выдающихся мастеров камерно-ансамблевого искусства,
5. Нотная литература,

6. Записи исполнений мастеров исполнительского искусства.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;
- формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

Работа в ансамблевых классах в отличие от индивидуальных форм занятий, требует от педагога определенных усилий по созданию в небольшом коллективе атмосферы творческого созидательного взаимопонимания. В этом смысле очень важен этап формирования ансамблевых составов, когда необходимо учитывать как уровень профессиональной подготовки, так и психологическую совместимость студентов. В специализированном ВУЗе подбор партнеров по ансамблю требует особого, еще более тщательного подхода. Люди, имеющие инвалидность нередко склонны к эмоциональной и психологической замкнутости и испытывают определенные сложности в общении. Таким образом, совместная творческая деятельность во всесторонне подуманном составе может стать одним из направлений работы по профессиональной реабилитации. Одним из факторов успешного существования ансамбля может служить привлечение к работе в классе опытного иллюстратора. В условиях специализированного ВУЗа неопределимы будут такие его качества, как терпение, так и, возможно, глубокое понимание проблем студентов.

Для активизации учебного процесса педагогу необходимо всемерно способствовать организации концертной деятельности студенческих ансамблей. Для студентов специализированного ВУЗа публичные выступления осложнены проблемами психологического, и физического характера. Педагогу в данном случае требуется человеческое участие, внимание и терпение для того, чтобы помочь студенту преодолеть имеющиеся проблемы. Особое внимание уделяется способам общения на сцене партнеров со слабым зрением. В каждом отдельном случае необходимо специально оговаривать систему условных знаков, помогающих правильно организовать выступление.

При подборе репертуара следует помнить о важности его стилистического разнообразия.

Кроме детально изучаемых произведений, необходимо знакомиться в обзорном плане с камерно-ансамблевой литературой. Такие занятия способствует не только развитию навыков чтения с листа, но и расширяют музыкальный кругозор, обогащают художественный вкус. Для студентов РГСАИ эта работа носит сугубо индивидуальный характер и зависит от степени потери зрения. Если в конкретном случае непосредственная

работа с печатным текстом невозможна, следует предложить студенту самостоятельно ознакомиться с избранным произведением по системе Л. Брайля в течение 1-2 дней.

Содержание дисциплины «Камерный ансамбль» предусматривает овладение навыками ансамблевой игры на материале сочинений различных жанров, форм и стилей. В этой работе находят практическое применение знания, полученные студентами по основным дисциплинам базового раздела, в частности «Специальному инструменту», «Ансамблю духовых», «Оркестру». Курс «Камерный ансамбль» должен включать возможность для студента участвовать в ансамблях различных составов. Кроме того, желательно использовать в учебном репертуаре сочинения для ансамблей с большим количеством исполнителей (трио, квартеты, квинтеты). Объединение студентов для участия в ансамблях этого типа представляет для педагога определенную организационную сложность. Однако именно в многочисленных составах находят отражение наиболее яркие исполнительские особенности камерно-ансамблевой партитуры, что вызывает у студентов неизменный творческий интерес.

Для расширения музыкального кругозора, для развития умения быстро и грамотно ориентироваться в нотном тексте, а также для овладения дополнительными навыками совместного музицирования необходимо включать в классную работу читку ансамблевых произведений с листа. Приобретение навыков чтения с листа в специализированном ВУЗе требует индивидуального подхода к каждому студенту, в зависимости от потери зрения. Невозможность в конкретных случаях непосредственной работы с плоскочечатным текстом компенсируется самостоятельным ознакомлением с избранным произведением по системе Л. Брайля в течение 1-2 дней.

Подбор участников камерного ансамбля – сложный процесс, требующий решения проблем организационно-коммуникативного характера. Педагог класса должен учитывать как уровень подготовки студентов, так и их психологическую совместимость. Желательно, чтобы репертуар, изучаемый как камерно-ансамблевой был обсужден и согласован с преподавателем по специальности. Выбор произведения для изучения целесообразно также обсудить и со студентами-исполнителями.

Класс камерного ансамбля – интереснейший вид образовательно-исполнительской деятельности для студента и не последнюю роль в возникновении этого интереса играет непосредственное взаимодействие с другими музыкальными инструментами. Если для студентов-оркестрантов фортепиано до определенной степени привычно и понятно (класс общего фортепиано, работа с концертмейстером), то пианисты имеют по большей части весьма слабое представление об особенностях исполнения на струнных и духовых инструментах. Педагогу, безусловно, следует для более полного творческого взаимопонимания ознакомить участников ансамбля с конструктивными особенностями участвующих инструментов, приемами звукоизвлечения, технологическими сложностями и т.д. Необходимый этап работы в классе – анализ художественного содержания произведения. Студенты, обучающиеся в камерном классе, должны воспринимать образный строй и эмоционально-выразительную сферу исполняемой музыки в целом, как своего рода камерно-ансамблевую партитуру. В этом смысле слишком длительный период индивидуального изучения партии представляется неприемлемым, так как именно совместная творческая работа дает в ансамблевом исполнительстве наиболее заметный результат.

Совместное с педагогом углубленное изучение авторского текста предполагает:

- определение и «межинструментальную» корректировку штриховых нюансов;
- изучение функционально – фактурных аспектов;
- анализ совместных технических сложностей;
- поиски ощущения темпового и ритмического единства;
- выявление тембровых закономерностей совместного звучания;
- достижение единого понимания авторских ремарок всеми участниками ансамбля.

Необходимым условием профессионального становления исполнителя – ансамблиста является активная концертная деятельность. Педагогу необходимо всемерно способствовать организации публичных выступлений учащихся своего класса. Выступления на сцене для студентов специализированного ВУЗа связаны с определенными трудностями как психологического, так и физического характера. Педагогу в данном случае следует проявлять терпение и такт, помогая студенту преодолеть имеющиеся проблемы. Особое внимание нужно уделять сценическому общению слабовидящих (или totally невидящих) партнеров (готовность к исполнению, показ вступлений и т.д.). В каждом индивидуальном случае вырабатывается система условных знаков, удобная в данной ситуации. Кроме того, выступления в составе камерного ансамбля, не связанные с необходимостью исполнения наизусть, могут стать для студентов положительным опытом в смысле преодоления психологической зажатости, нередко сопутствующей сольной практике.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

- аудитория, оснащённая музыкальными инструментами (рояли, фортепиано)
- нотный материал (собрания сочинений, нотные сборники, хрестоматии)
- аудио-видеотехника для воспроизведения записей
- столы, стулья
- учебно-методическая литература
- кабинет с тсо и его фонды (в т.ч. cd и dvd диски)
- библиотека РГСАИ, включая ЭБС

Рабочая программа дисциплины «Камерный ансамбль» составлена в соответствии с требованиями ГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные духовые и ударные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные духовые и ударные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Камерный ансамбль» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

профессор, профессор кафедры
инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю. П.

зав. кафедрой инструментального исполнительства,

_____ Антонова Ю. П.

Рабочая программа дисциплины «Камерный ансамбль» составлена в соответствии с требованиями ГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные духовые и ударные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные духовые и ударные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Камерный ансамбль» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

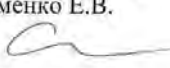
Кондрацкая М. В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета

Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

профессор, профессор кафедры
инструментального исполнительства

Антонова Ю. П.

зав. кафедрой инструментального исполнительства,

Антонова Ю. П.