

«ЕРМЕК СЕРКЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ ӨНЕР КОЛЛЕДЖІ – ӨНЕРДЕ ДАРЫНДЫ
БАЛАЛАРҒА МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ» КЕШЕНІ» КММ

КГУ «КОМПЛЕКС «КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В ИСКУССТВЕ ДЕТЕЙ ИМЕНИ ЕРМЕКА
СЕРКЕБАЕВА»

Қарастырылған:
Рассмотрено:
на заседании ПЦК
«Струнные инструменты»
протокол № 1
председатель ПЦК
Кислощей А.В.
«20 08 2023 года

Келісілген:
Согласовано:
заместитель директора
по профильной работе
Хамзина А.С.

Бекітілген:
Утверждено:
решением МС КГУ «Комплекс
«Колледж искусств - ШОД»
председатель Рыжик Г.Л.
«31 08 2023 года

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
КАМЕРЛЫҚ АНСАМБЛЬ
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ
(ПӘННІҢ АТАУЫ/НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Петропавл қаласы, 2023 жыл

Составитель: Яворская Ю.В., преподаватель специальных дисциплин ПЦК
«Струнные инструменты»

Рецензенты: Ахмедов Р.О., Свисткова О.А. преподаватели специальных
дисциплин ПЦК «Струнные инструменты»

Утверждена методическим советом КГУ «Комплекс «Колледж искусств –
ШОД» протокол № 1 от 31.08. 2023 года

Регистрационный номер № 10

Дата регистрации: 31.08.2023 года

Содержание

1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты обучения дисциплины
3. Тематический план и содержание дисциплины
 - 3.1 Тематический план дисциплины
 - 3.2 Содержание типовой учебной программы дисциплины
4. Контроль планируемого результата обучения
5. Литература и средства обучения

1 Пояснительная записка

5-9 класс

Всего 85 ч.

Средняя специализированная школа музыкально-эстетического профиля для одаренных детей является профессиональным учебным заведением для одаренных детей и ставит своей целью подготовку музыкантов исполнителей к поступлению в высшие музыкальные учебные заведения.

Дисциплина «Камерный ансамбль» является базовой в профессиональной подготовке музыканта-исполнителя и предусматривает формирование специальных профессиональных знаний и воспитание практических навыков.

При реализации учебной программы, рекомендуется использовать традиционную систему обучения с использованием инновационных технологий, концертные выступления, подготовку и участие в различных республиканских, межрегиональных и международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, дидактические и наглядные пособия, концертные и учебные видеофильмы, электронные учебники, учебные и учебно-методические пособия.

Дисциплина «Камерный ансамбль» является практической, формирующей навыки ансамблевой игры.

Камерно-ансамблевое музелизование - это особое исполнительское искусство, имеющее свою историю, традиции и законы. Обучение искусству ансамблевой игры значительно обогащает художественное и инструментальное развитие учащегося.

Работа в классе камерного ансамбля имеет также большое воспитательное значение. Здесь создается творческая атмосфера, необходимая в совместной работе, воспитывается умение слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения.

Все эти качества стимулируют и развивают творческую индивидуальность учащегося, способствуют общему гармоничному развитию.

Задачей класса камерного ансамбля является подготовка музыкантов, владеющих искусством ансамблевой игры. Наряду с приобретением навыков совместного исполнительства, в задачи данного предмета входит расширение музыкального кругозора (знание репертуара), формирование художественного вкуса, понимание стиля, формы содержания исполняемого произведения, слышание звуковой палитры инструментов в ансамблевом звучании и богатства их штрихового разнообразия.

2 Планируемые результаты обучения дисциплины

Результаты обучения, запланированные в стандарте и образовательной программе	Результаты, запланированные в учебной программе
Обучающиеся должны обладать следующими компетенциями Базовыми: БК 2. Использовать полученные знания в профессиональной и иной деятельности БК 4. Обладать культурой мышления, владеть государственным языком Республики Казахстан - казахским и языком официального употребления русским; БК 8. Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;	<p>В результате изучения дисциплины обучающиеся:</p> <p>Знают:</p> <ul style="list-style-type: none">-требования современной педагогики;-профессиональные требования к современному музыканту-исполнителю;-государственный и русский языки. <p>Умеют:</p> <ul style="list-style-type: none">-применять полученные знания в области педагогики и артистической деятельности в конкретных условиях при решении поставленных задач;-применять знания языков в области искусства и культуры. <p>Приобрели навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">-преподавательской деятельности;-концертного исполнения - как сольного, так и ансамблевого. <p>Компетентны в вопросах:</p> <ul style="list-style-type: none">-педагогической деятельности;-формирования эстетических принципов;-развития творческой личности;
Профессиональными: ПК 6. Использовать теоретические знания по истории развития струнных инструментов; ПК 9. Развивать музыкально-исполнительские навыки игры на инструменте;	<p>Знают</p> <ul style="list-style-type: none">-стили, школы и направления в музыке;-репертуар, включающий в себя произведения композиторов разных стилей (дуэты, трио);-специфику камерного ансамбля;историю становления и развития жанра камерно-ансамблевого музелизования;-профессиональную терминологию. <p>Умеют:</p> <ul style="list-style-type: none">-применять владение своим инструментом для совместного музелизования на хорошем профессиональном уровне;

	<ul style="list-style-type: none"> -интерпретировать художественное содержание музыкального произведения; -бело читать с листа; -сочетать навыки игры наизусть и по нотам; -применять теоретические знания в исполнительском процессе; -самостоятельно анализировать музыкальные произведения, как в плане их целостного рассмотрения, так и с позиции отдельных элементов музыкальной структуры; <p>Приобретенные навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - художественной интерпретации произведения; - совместной игры, согласованного действия с другими участниками ансамбля; - достижения ритмического единства, фразировки; -самостоятельной работы; -концертного исполнения
Специальными : СК 20. Играть в инструментальном ансамбле. СК 21. Осуществлять слуховой контроль элементов музыкальной фактуры ансамблевого произведения;	<p>Компетентенты в вопросах:</p> <ul style="list-style-type: none"> -принципы совместного музицирования; -репертуар (дуеты, трои) - инструментальную специфику каждого инструмента , входящий в состав ансамбля. <p>Умеют:</p> <ul style="list-style-type: none"> -работать над ансамблевыми компонетами игры (ритм, динамический баланс, единая фразировка); -делать исполнительский и сравнительный анализ произведений различных стилей и направлений -самостоятельно на хорошем профессиональном уровне выучить концертное произведение; <p>Приобрели навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - достижения единого точного ритма; - владения средствами агогики; -использование тембрального художественного инструмента; - достижения законченного художественного результата; <p>Компетентны в вопросах:</p> <p>Ансамблевое исполнение.</p>

3 Тематический план и содержание дисциплины

3. 1 Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество учебного времени	Количество произведений
	Раздел 1. Ритмическая согласованность.	10	
1	Тема 1.1 Изучение и исполнение произведений до баховской эпохи и раннего классицизма. Работа над пьесами, нетрудными сонатами.		1-2 произведения
2	Тема 1.2 Отработка ансамблевых элементов исполнения Раздел 2. Динамическое равновесие.	10	1-2 произведения

3	Тема 2.1 Изучение и исполнение ранних произведений венских классиков: Гайдна, Моцарта (сонаты и трио) и несложных сонат композиторов- романтиков.		1-2 произведения
4	Тема 2.2 Работа над базовыми элементами камерного музелирования		1-2 произведения
	Раздел 3 Единство фразировки.	15	
5	Тема 3.1 Изучение и исполнение произведений И.С. Баха, венских классиков (избранные), композиторов-романтиков (сонаты и трио) и композиторов 20 века.		1-2 произведения
6	Тема 3.2 Дальнейшее развитие и закрепление полученных навыков		1-2 произведения
	Раздел 4 Правильное прочтение авторских указаний.	10	
7	Тема 4.1 Точное выполнение авторского текста (нюансы, агогика, длительности нот и пауз)		1-2 произведения
	Раздел 5 Единство интонации и штрихов у струнных, согласование штрихов струнных инструментов с (фортепиано)	20	
8	Тема 5.1 Слуховой контроль, выверенное движение смычков, манера и характер звукоизвлечения		1-2 произведения
9	Тема 5.2 Дальнейшее развитие и закрепление полученных навыков		1-2 произведения
	Раздел 6 Сочетание навыков игры наизусть и игры по нотам	20	1-2 произведения
10	Тема 6.1 Чтение с листа		1-2 произведения
11	Тема 6.2 Игра по нотам и наизусть		1-2 произведения
	Итого	85	

3.2 Содержание учебной программы дисциплины

Овладение предметом рассчитано на развитие творческого потенциала учащихся. В соответствии с поставленными задачами программы включает в себя постоянную и систематизированную работу над формированием и закреплением основных навыков взаимной координации в совместном музелировании.

При комплектации ансамблей важно учитывать соответствие партнеров по общемузыкальному и техническому уровню подготовки.

Основу репертуара составляют сонатные дуэты и трио.

Начинать работу в классах камерного ансамбля целесообразно с произведений барочных и зарубежных классиков, так как именно на классическом репертуаре лучше всегорабатываются навыки совместной игры. (Сонаты и трио романтиков рекомендуется проходить только с наиболее подвижными учащимися, т.к. они выдвигают значительные исполнительские трудности).

Большие трудности в ансамблевой работе часто связаны с отсутствием ритмической дисциплины, выражаяшимся, прежде всего, в колебаниях темпа. Отклонения от темпа обычно бывают:

- при изменении динамики (так, cresc. вызывает ускорение, а dim. - замедление);
- при смене построений с различным характером музыки (оживленные - быстрее, лирические - медленнее);
- при смене ритмического рисунка (например, переход от восьмых к шестнадцатым часто влечет ускорение);

- при неточном выдерживании паузы или ноты большой длительности;
- при исполнении пунктирного ритма;
- при недостаточной точности исполнения залогованных нот (например, лига на два звука - второй часто передерживается).

Также трудными являются места с одинаковым ритмическим рисунком. При различном ритмическом рисунке, в целях устойчивости, следует ориентироваться на партию с более мелкими длительностями.

Очень важно умение ансамбллистов вместе и точно начать произведение. Вступление должен показать один из исполнителей легким, но понятным движением головы или туловища, этот жест (сродни дирижерскому) ауфтаクトу. Показ вступления должен быть в темпе исполняемого произведения. Показ вступлений необходим не только в начале произведения, но также после пауз и фермат. При разновременном вступлении также возможны неточности. Часто учащийся, не реагируя на уже установленный темп, вступает в «своем», несколько ином темпе. Поэтому надо следить за тем, чтобы во время пауз учащийся не выключался из исполнения и не выходил из общего темпа.

С первых же уроков следует обращать внимание на согласование силы звучности с тем, чтобы достаточно ясно слышны были все партии. Инерция «сольной» психологии замыкает участников ансамбля в пределах собственной партии и затрудняет тем самым охват, и соответственно, восприятие слушателем произведения в целом. Часто начинающий ансамбллист стремится как можно более рельефно сыграть свою партию, не заботясь об ансамбле. Другая крайность — робкое, безлиное исполнение, вызванное ложной боязнью заглушить партнера. Необходимо, чтобы каждый участник ансамбля ясно представлял себе место и значение своей партии в каждом конкретном эпизоде. В зависимости от роли и художественного значения партий возникают и различные динамические «плans». Первый план - ведущий материал, яркий, рельефный, а второй план - подчиненный, более мягкий, сдержаный. Также нельзя примирияться с примитивным толкованием различных планов исполняемого произведения, т.к. в пределах каждого плана могут быть различные градации и, звучание обоих планов взаимосвязано.

Нередко один и тот же мотив или фраза исполняются партнерами по-разному (к примеру, штрих стаккато или легато). Единство фразировки должно сохраняться не только при параллельном проведении, но и при поочередном проведении одного и того же материала.

Умение правильно читать нотный текст. Необходимо требовать точного выполнения авторских указаний, не допускать «свободного» отношения к темпу, нюансировке, штрихам, длительностям нот и пауз. т.к. безответственное отношение к тексту искашает смысл произведения.

В работе над камерными произведениями необходимо тщательнейшим образом следить за интонацией и согласовывать штрихи у струнных инструментов: движение смычка вверх или вниз, характер звукоизвлечения и т.д. Также важно согласовывать штрихи между струнными и фортепиано.

Все участники ансамбля играют по нотам. Это обусловлено тем, что пианист должен постоянно следить за партиями других участников ансамбля и согласовывать свое исполнение с ними. Кроме того, игра по нотам страхует исполнителей от всякого рода нежелательных случайностей. С учащимися, плохо играющими по ногам, занятия в классе камерного ансамбля крайне осложняются. Это умение свободной игры но потам следует воспитывать па протяжении всего курса, т.к. оно требует особого навыка, чем при игре наизусть. Что касается игры наизусть- она безусловно необходима в технически обусловленных местах. Сочетание этих двух навыков достигается в процессе репетиций.

Успешное совместное музенирование требует одинакового понимания художественного замысла и стиля исполняемого произведения, единого темпа, динамического баланса, единства фраз и штрихов, единства интонации у струнников в дуэтах, трио, квартетах и т.д. и, конечно же, активной творческой инициативы каждого участника ансамбля.

Наиболее успешно занимающиеся ансамбли следуют включать в программы различных открытых концертов.

Раздел 1 Ритмическая согласованность

Тема 1.1 Изучение и исполнение произведений до бауховской эпохи и раннего классицизма. Работа над пьесами, нетрудными сонатами

Стилевые особенности. Артикуляция. Динамика. Основы расшифровки барочной орнаментики. Ритмически организованное исполнение мелизмов в венской классике.

Тема 1.2 Отработка ансамблевых элементов исполнения

Ритмическая дисциплина. Показ ауфтактов. Согласованность во вступлениях и заключениях.

Раздел 2 Динамическое равновесие

Тема 2.1 Изучение и исполнение ранних произведений венских классиков: Гайдна, Моцарта (сонаты и трои) и несложных сонат композиторов-романтиков

Вариационные формы. Четырёхчастные сонаты. Сонатное allegro.

Тема 2.2 Работа над базовыми элементами камерного музенирования

Согласование силы звучности. Ясность слышания партий. Распределение звучности по темам.

Раздел 3 единство фразировки

Тема 3.1 Изучение и исполнение произведений И.С. Баха, венских классиков (избранные), композиторов-романтиков (сонаты и трио) и композиторов 20 века

Понимание стилей и жанров. Охват больших построений, умение играть длинную фразу. Техническая свобода в исполнении.

Тема 3.2 Дальнейшее развитие и закрепление полученных навыков

Ясная фразировка. Совпадение фразировки в параллельном изложении и на расстоянии. Единство кульминации. Цезуры.

Раздел 4 Правильное прочтение авторских указаний

Тема 4.1 Точное выполнение авторского текста (нюансы, агогика, длительности нот и пауз)

Знание роли своей партии в партитуре. Умение читать нотный текст.

Раздел 5 Единство интонации и штрихов у струнных, согласование штрихов струнных инструментов с фортепиано

Тема 5.1 Слуховой контроль, выверенное движение смычков, манера и характер звукоизвлечения

Работа над унисонами. Идентичность звукоизвлечения и распределения смычка.

Тема 5.2 Дальнейшее развитие и закрепление полученных навыков

Струнникам соотносить интонацию с фиксированным строем фортепиано. Идентичность штрихов.

Раздел 6 Сочетание навыков игры наизусть и игры по нотам.

Тема 6.1 Чтение с листа.

Постоянная работа над чтением с листа для развития внутренних слуховых представлений и свободной игры по нотам.

Тема 6.2 Игра По нотам и наизусть

Формирование обоих навыков для успешного их сочетания в процессе исполнений:

4. Контроль планируемого результата обучения

Контроль знаний осуществляется в рамках четверых аттестаций согласно графику, устанавливаемому ПЦК.
Итоговый контроль знаний проводится в период конца второй и четвертой четверти.
Для проверки знаний и умений предлагается форма контроля – контрольный урок

5.Примерный репертуарный список

Сонаты для скрипки и фортепиано

1. И. С. Бах Соната соль минор (ред. Гедике)
2. Г. Гендель 6 сонат для скрипки и фортепиано
3. Й. Гайдн Сонаты: №№ 1 – 8
4. А. Гедике Сонаты.
5. К. Вебер 6 сонат
6. В. А. Моцарт Сонаты: Ля мажор (К 305), До мажор (К 303),
ми минор (К 304). Ми - бемоль мажор (К 302). Соль мажор (К 301), Фа мажор (К 547), До мажор (К 403)

7.В.А. Моцарт Избранные сонаты

8.Л. Бетховен Избранные сонаты

9.Э. Григ Сонаты: № 1 Фа мажор, № 2 Соль мажор, № 3 до минор

10.Ф. Мендельсон 3 сонаты

11.Ф. Шуберт 3 сонатины: соль минор, Ре мажор, ля минор.

Основная литература

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс / Ред., вст. ст. и comment. Г.М. Орловой. - 2-е изд. - Кн. 1-2. - Л.: Музыка. Ленинград, 1971.
 2. Аджемов К. Двухчастные скрипичные сонаты В.А. Моцарта в классе камерного ансамбля // Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство/ Под ред. К.Х. Аджемова - М.: Музыка, 1979.
 3. Благой Д.Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс // Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство / 1 (од ред К.Х. Аджемова. - М.: Музыка, 1979.
 4. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики: Сб. ст. / Ред.-сост. А.В. Маликовская. Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. - Вып. 24. - М.: Музыка, 1976.
 5. Гайдамович Т.Д. Заметки об «Элегическом трио» Рахманинова и его исполнителях // Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство / Под ред. К.Х. Аджемова. - М: Музыка, 1979.
 6. Гайдамович Г.А. Инструментальные ансамбли,- М.: Музгиз, 1963.
 7. Гайдамович Т.Д. Фортепианные трио Моцарта: Комментарии, советы исполнителям. - М.: Музыка, 1987.
 8. Гаккель Л.Г. Ансамбль // Муз.энциклопедия: В 6-ти т. / Гл. ред. 10.В. Келдыш. - ГЛ. - М.: Сов.энциклопедия, 1973.
 9. Гинзбург Л С Камерная музыка в современной музыкальной практике // Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство /Под ред. К.Х. Аджемова. - М.: Музыка, 1979.
 - К).Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство: Сб. ст. / Под ред. К.Х. Аджемова. - М.: Музыка, 1979.
 - 1 ГМильман М.В. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве // Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство /1 [од ред. К.Х. Аджемова. - М.: Музыка, 1979.
 12. Миронов Л.И. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели: Некоторые вопросы исполнения. -М.: Музыка, 1974.
 13. Петрушанская Р.И. Камерная музыка. - М.: Знание, 1981.
 14. Раабен Л.И. Камерная инструментальная музыка первой половины XX века: Страны Европы и Америки: Исслед.-Л.: Сов.композитор, 1986.
 15. Шуман Р. О музыке и музыкантах: В 2-х т. / Пер. с нем.
- А.Г. Габричевского, Л.С. Товалевой; Сост., ред., вст. ст., коммент. и указ. Д.В. Житомирского. - Т. I. - М.: Музыка, 1975

Средства обучения:

- 1.Наличие в классе фортепиано
- 2.Учебно-методическая литература
- 3.Нотная библиотека
- 4.TCO (аудио и видеотехника)
- 5.Интернет-технологии