

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 ____ г.

Рабочая программа дисциплины

ИЗУЧЕНИЕ АНСАМБЛЕВОГО КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА

по направлению подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень высшего образования – магистратура)

Профиль «Оркестровые струнные инструменты»

Форма обучения: очная, заочная

Квалификация (степень)
Магистр

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень высшего образования – магистратура)
<i>профиль:</i>	<i>Оркестровые струнные инструменты</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 815
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 13 сентября 2017 года № 48165
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 29.05.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра фортепиано (секция камерного ансамбля и концертмейстерского класса)
Выпускающая кафедра (кафедры):	Кафедра оркестровых инструментов (секция струнных инструментов)
Примерная образовательная программа утверждена:	–
Профессиональный стандарт <i>Области профессиональной деятельности:</i> 01 Образование и наука	нет
04 Культура и искусство	нет
Составитель:	заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Т.С. Белькевич
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания секции камерного ансамбля и концертмейстерского класса кафедры фортепиано № _____ от «_____» _____ 20 _____ г.
Согласована:	Зав. секцией – заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Т.С. Белькевич _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень рекомендуемой литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети Интернет*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание квалифицированных музыкантов-исполнителей, обладающих обширными знаниями ансамблевого концертного репертуара.

Задачи дисциплины:

- формирование обширной базы знаний в области ансамблевого концертного репертуара,
- воспитание профессиональных навыков исполнительского анализа ансамблевых произведений,
- воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями,
- совершенствование знания различных композиторских стилей.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Изучение ансамблевого концертного репертуара» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций **ОПК-2, ПК-2**. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Категория и код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1 Расшифровывает нотную графику в ее непосредственной связи со стилем, индивидуальными особенностями композиторского почерка. ОПК-2.2. Соотносит особенности нотной записи с исполнительскими задачами, проблемами интерпретации. ОПК-2.3. Использует знание различных способов нотной записи для воспроизведения сольных, ансамблевых, оркестровых произведений.	знать: 1. актуальный концертный репертуар для ансамблей различных составов, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей (ПК-2.1); 2. современные принципы формирования репертуара и концертных программ (ПК-2.3); уметь: 1. свободно читать с листа ансамблевые партии разных уровней сложности (ОПК-2.3);

<p>ПК-2. Способен быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p>	<p>ПК-2.1 Обогащает репертуар в целях создания высокохудожественной интерпретации произведений разных стилей, жанров. ПК-2.2. Изучает и самостоятельно готовит к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров. ПК-2.3. Осознанно формирует свой концертный репертуар, логично распределяет исполняемые музыкальные сочинения внутри концертной программы.</p>	<p>2. собирать информацию, относящуюся к произведениям концертного репертуара (ПК-2.3); <i>владеть:</i> 1. навыками самостоятельной работы над ансамблевыми музыкальными произведениями (ПК-2.2); 2. навыками составления ансамблевых концертных программ (ПК-2.3); 3. навыками воспроизведения ансамблевых музыкальных сочинений, записанных разными видами нотации (ОПК-2.1, 2.2).</p>
---	---	---

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Изучение ансамблевого концертного репертуара» относится к **части, формируемой участниками образовательных отношений блока «Дисциплины» (дисциплины по выбору).**

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплины «Ансамбль» и «Специальный инструмент» в объёме требований программы подготовки бакалавров или специалистов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Виды учебной работы (в академических часах)							Самос тоятел ьная работа			Кон- троль
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
3	17				17			55		72	
4	12				12			60		72	зачет
										144	
Зачетные единицы										4	

(заочная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа						Самостоятельная работа	Контроль			
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс					КА
4	4				4			68		72	
5	4,3				4		0,3	64	3,7	72	зачет
Общая трудоемкость, часы										144	
Зачетные единицы										4	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов				
		Индивидуальные занятия	Контактные часы на аттестацию	Самостоятельная работа	Конт роль	Всего
3 семестр						
1	Камерные инструментальные ансамбли (дуэты, трио с фортепиано) И.С. Баха, композиторов венской школы второй половины XVIII – нач. XIX вв.	17		55		72
	Всего 3 семестр:	17		55		72
4 семестр						
2	Камерные инструментальные ансамбли (дуэты, трио с фортепиано) западноевропейских и русских композиторов XIX - XX веков	11		60		71
	Зачет	1				1
	Всего 4 семестр:	12		60		72
	ИТОГО:	29		115		144

(заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов				
		Индивидуальные занятия	Контактные часы на аттестацию	Самостоятельная работа	Конт роль	Всего
3 семестр						
1	Камерные инструментальные ансамбли (дуэты, трио с фортепиано) И.С. Баха, композиторов венской школы второй половины XVIII – нач. XIX вв.	4		68		72
	Всего 3 семестр:	4		68		72
4 семестр						
2	Камерные инструментальные ансамбли (дуэты, трио с фортепиано) западноевропейских и русских композиторов XIX - XX веков	4		64		68
	Контроль:				3,7	3,7
	Зачет (КА):				0,3	0,3
	Всего 4 семестр:	4		64	4	72
	ИТОГО:	8		132	4	144

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание дисциплины
<p>Содержание дисциплины «Изучение ансамблевого концертного репертуара» включает в себя ознакомление и эскизное исполнение наиболее популярных в концертной практике камерных ансамблевых произведений с фортепиано (дуэты и трио). В процессе изучения репертуара студент знакомится с произведениями композиторов разных стилей, эпох, жанров. На уроках происходит анализ произведения (форма, особенности стиля, образное содержание), обсуждаются проблемы исполнения (темп, динамика, фразировка, штрихи, ритм, педализация). Осуществляется сравнительный анализ доступных редакций и исполнительских интерпретаций выдающихся музыкантов.</p> <p>Программа предусматривает посещение мастер-классов экспертов и специалистов.</p> <p>Анализ произведений ансамблевого концертного репертуара включает</p>

три взаимосвязанных аспекта: теоретический, исполнительский, методический.

1. Теоретический анализ

Теоретический анализ произведения обращен к стилевым и композиционным особенностям, направлен на осмысление различных элементов музыкального языка сочинения с учетом его жанрово-стилистических особенностей:

- исторические сведения о композиторе, его эпохе, времени создания произведения;
- композиция произведения.

2. Исполнительский анализ

Исполнительский анализ должен выявить круг выразительных средств исполнения данного произведения (характер звукоизвлечения, динамика, штрихи и т.д.), то есть помочь студенту осмыслить пути убедительной интерпретации. Для этого анализируются:

1) Выразительные средства:

- особенности интонирования и фразировки;
- динамика и тембровая палитра;
- артикуляция и штрихи.

2) Особенности музыкального языка и фактуры:

- мелодия и аккомпанемент;
- метроритмическая организация материала;
- гармонический язык.

3. Методический анализ

Методический анализ выявляет степень трудности произведения, помогает определить способы их преодоления, и направлен на уяснение того, как нужно работать над произведением. Данный вид анализа подразумевает:

- определение примерного уровня трудности произведения;
- характеристика встречающихся в произведении видов исполнительской техники;

прогнозирование возможных инструментально-двигательных затруднений, определение методов их преодоления.

Промежуточный контроль осуществляется на уроках и зачете.

Список рекомендуемых произведений

- Бах И.С. – Шесть сонат для скрипки и клавира (фортепиано), Три сонаты для виолы да гамба (альта или виолончели) и клавира (фортепиано)
- Гайдн Й. – Сонаты для скрипки и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
- Моцарт В.А. – Сонаты и Вариации для скрипки и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
- Бетховен Л. – Сонаты для скрипки и фортепиано, Сонаты для виолончели и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Шуберт Ф. – Сонаты для скрипки и фортепиано, Дуэт для скрипки и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Алябьев А. – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Глинка М. – Соната для альты и фортепиано, Патетическое трио
Мендельсон Ф. – Соната f-moll для скрипки и фортепиано, Сонаты для виолончели и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано №№1, 2
Шуман Р. – Сонаты для скрипки и фортепиано
Брамс И. – Сонаты для скрипки и фортепиано, Сонаты для кларнета (альты) и фортепиано, Сонаты для виолончели и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано H-dur, c-moll
Дворжак А. – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано F-dur, g-moll, «Думки» для скрипки, виолончели и фортепиано
Рахманинов С. – Соната для виолончели и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано g-moll
Аренский А. – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано d-moll
Чайковский П. – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано («Памяти великого художника»)
Дебюсси К. – Соната для скрипки и фортепиано, Соната для виолончели и фортепиано
Онеггер А. – Соната для альты и фортепиано
Равель М. – Соната для скрипки и фортепиано
Хиндемит П. – Соната in E для скрипки и фортепиано, Соната для альты и фортепиано
Бабаджанян А. – Соната для скрипки и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Мяковский Н. – Соната a-moll для виолончели (альты) и фортепиано
Прокофьев С. – Соната для скрипки и фортепиано
Свиридов Г. – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Шнитке А. – Соната №1 для скрипки и фортепиано, Соната для виолончели и фортепиано
Шостакович Д. – Соната для виолончели и фортепиано, Соната для альты и фортепиано, Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (№№ 1, 2)

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

(очная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)			
	1	2	3	4
Семестры				
Работа с литературой			5	6
Работа с Интернет-ресурсами			6	8
Работа с аудио- и видеоматериалами			10	10
Работа над исполнительским репертуаром			34	36
Всего:			55	60

(заочная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)				
	1	2	3	4	5
Семестры					
Работа с литературой				17	16
Работа с Интернет-ресурсами				17	16
Работа с аудио- и видеоматериалами				17	16
Работа над исполнительским репертуаром				17	16
Всего:				68	64

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины**

**7.1 Перечень рекомендуемой литературы
Основная литература**

- Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича: исследование. - М.: Сов. композитор, 1961. - 259 с.
- Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Бетховена: метод. советы исполнителям. - М.: Музыка, 1981. - 72 с.
- Гайдамович Т.А. Русское фортепианное трио: история жанра, вопросы интерпретации. - М.: Музыка, 1993; 2005. - 263 с.
- Крейн Ю.Г. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля. - М.: Музыка, 1966. - 111 с.
- Раабен Л.Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке. - М.: Гос. муз. изд-во, 1961. - 476 с.

Дополнительная литература

- Аджемов К. Двухчастные скрипичные сонаты В.А.Моцарта в классе камерного ансамбля // Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство / ред.-сост. К.Х.Аджемов. - М.: Музыка, 1979. – С. 77-95.
- Аджемов К. Избранные сочинения К.Дебюсси в классе камерного и фортепианного ансамбля // Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство / ред.-сост. К.Х.Аджемов. - М.: Музыка, 1979. – С. 96-109.

- Баренбойм Л. Путь к музицированию: исследование. - Л.: Сов. композитор, 1979. - 350 с.
- Браудо И.А. Артикуляция: О произношении мелодий. - Л.: Музыка, 1973. - 196 с.
- Гайдамович Т.А. Фортепианные трио Моцарта: комментарии, советы исполнителям. - М.: Музыка, 1987. - 72 с.
- Гайдамович Т.А. Инструментальные ансамбли. - М.: Гос. муз. изд., 1963. - 56 с.
- Жохова А.А. Скрипичные сонаты Гайдна в классе камерного ансамбля: учебно-методическое пособие. - СПб.: Изд-во СПб. гос. консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, 2005; 2008. - 18 с.
- Жохова А.А. Особенности работы над интонационной выразительностью, фактурой и формой в русской сонате для скрипки и фортепиано XIX - начала XX веков: учебно-методическое пособие. - СПб.: Изд-во СПб. гос. консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, 2005. - 22 с.
- Имханицкий, М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании: учебное пособие. - М.: изд-во РАМ им. Гнесиных, 2014. - 232 с.
- Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство / ред.-сост. К.Х.Аджемов. - М.: Музыка, 1979. - 166 с.
- Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство. Вып.2 / сост. Р.Р.Давидян. - М.: МГК им. П.И.Чайковского, 1996. - 153 с.
- Камерный ансамбль: сборник трудов преподавателей консерватории / сост. В.В.Алексеев. - Н.Новгород: НГК им. М.И.Глинки, 2002. - 195 с.
- Музыкальная форма [Электронный ресурс]: мультимедийное учебно-метод. пособие / отв. сост. Т.А.Корнелюк. - Владивосток, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- Селицкий А.Я. Основы музыкальной драматургии: учебное пособие / А.Я. Селицкий, И.К. Демина. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. консерватории им. С.В. Рахманинова, 2008.
- Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>.

7.2. Ресурсы сети Интернет

- Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации <http://mkrf.ru>
- Сайт любителей классической музыки «Погружение в классику» <http://intoclassics.net/>
- Форум на портале классической музыки <http://www.forumklassika.ru/forum.php>

Электронные образовательные ресурсы

- Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС) <http://dv-art.ru/eiee/general/>
- Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/about/>

Арт-портал «Мировая художественная культура»

<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Портал «Интернет-ресурсы для скрипача»

http://blagaya.ru/skripka/violin_azbuka/resurs/

Современные профессиональные базы данных

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>

Бесплатный архив нот <http://www.mutopiaproject.org/>

Классическая музыка (ноты для голоса, хора, различных инструментов, в т. ч. старинная музыка) <http://classicalmusiclinks.ru>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Нотная библиотека (ноты и записи) <http://mlib.org.ua>

Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Ноты В. А. Моцарта (Neue Mozart-Ausgabe) <http://mozart>

Ноты И. С. Баха <http://bachmusic.narod.ru>

Портал «Для струнников и не только» <http://www.geige2007.narod.ru/Books.htm>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point).

Программа нотного набора (Sibelius, Finale)

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Dr.Web)
Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы магистрантов с преподавателями. Оборудование: концертный или кабинетный рояль или пианино, аудиторная мебель (стол, стулья), пюпитры.

Для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр; учебные аудитории, оборудованные роялем и доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Зачетные требования

На зачете магистрант должен:

- произвести теоретический, исполнительский и методический анализ одного произведения из предложенного списка,
- выявить технические, художественные и образно-стилевые особенности,
- эскизно представить произведение, исполнив отдельные фрагменты,
- выявить исполнительские сложности нотного текста,
- предложить пути их решения.

Зачет проставляется с учетом результатов текущей аттестации, выполненных в течение 3-4 семестра в рамках контактной и самостоятельной работы.

Все оценочные средства оцениваются по 2-балльной шкале (зачтено/не зачтено). При наличии оценки «не зачтено» хотя бы по одному оценочному средству, зачет не ставится.

При выставлении оценки «зачтено» учитывается также:

- своевременность выполнения различных видов заданий;
- активность обучающихся на занятиях.