

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л.Н.

«01» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

направление подготовки

44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

Исполнительское мастерство
в музыкально-театральном искусстве

г. Владимир 2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных специалистов в области ансамблевого искусства, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности, владеющих комплексом художественных и технических средств, отвечающих требованиям современного исполнительского искусства.

Задачи дисциплины:

развитие музыкальных способностей и мышления посредством ансамблевого творчества; совершенствование музыкально-ритмического чувства, мелодического, ладогармонического, тембрового и полифонического слуха; приобретение практических умений ансамблевой игры и навыков коллективного творчества; освоение специфики искусства ансамблевой игры, познание его закономерностей, своеобразия интерпретационных решений, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой музыки; воспитание художественного вкуса, чувства стиля; расширение музыкального кругозора через изучение ансамблевых сочинений различных стилей и жанров, специальной литературы, посвящённой вопросам камерно-ансамблевого исполнительства и педагогики; углубление представлений об интерпретации; воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением; активизация инициативы в самостоятельном поиске сочинений концертного ансамблевого репертуара; совершенствование навыков управления исполнительским процессом; овладение навыками организаторской деятельности; формирование навыков аналитической деятельности; воспитание взаимоуважения, соблюдения этических норм;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Камерный ансамбль» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-4. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области	<p>ПК.4.1. Умеет определять и формулировать цели и задачи индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности обучающихся в своей предметной области.</p> <p>ПК.4.2. Применяет различные приемы мотивации к учебно-проектной деятельности и командной работе обучающихся</p> <p>ПК.4.3. Применяет современные формы и методы учебного проектирования в своей предметной области</p>	<p>Знает: действующие школьные учебные планы, программы, учебники и учебные пособия;</p> <p>Умеет: планировать и проводить уроки соответствии с требованиями образовательных стандартов</p> <p>Владеет: современными образовательными технологиями, организационными формами и методами преподавания урока</p>	Практико-ориентированное задание

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.

Тематический план
форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Самостоятельная	Формы текущего контроля успеваемости,
				Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	

				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Тема 1 Инструментальные ансамбли эпохи барокко.	1	1-6	—	—	6	—	18	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Ансамблевое творчество И.С.Баха	1	7-12	—	—	6	—	18	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Инструментальные ансамбли русских композиторов конца 18-первой и второй половины 19 веков.	1	13-18	—	—	6	—	18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:						18		54	Зачет
1	Тема 1. Инструментальные ансамбли западно-европейских композиторов второй половины 19 века (И.Брамс, Э.Григ, А.Дворжак, Ц.Франк, К.Сен-Санс, Ф.Пуленк)	2	1-6	—	—	6	—	18	Рейтинг-контроль №1
2	Тема 2. Инструментальные произведения русских композиторов 19-20 веков, инструментальные ансамбли композиторов-импрессионистов - одно или два произведения на выбор	2	7-12	—	—	6	—	18	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 3. Произведение эпохи неоклассицизма или современного композитора - одно или два произведения на выбор	2	13-18	—	—	6	—	18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:						18		54	Экзамен, 36 ч
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине		—	—	—	—	36	—	108	Зачет (1 сем.), Экзамен (2 сем., 36 ч.)

¹ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КП/КР

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Семестр 1

Тема 1. Инструментальные ансамбли эпохи барокко.

Содержание лабораторных занятий.

Закрепление и совершенствование навыков, полученных в бакалавриате, расширение музыкального кругозора обучающихся.

Тема 2. Ансамблевое творчество И.С.Баха

Содержание лабораторных занятий.

Изучение ансамблевых сочинений крупной формы эпохи барокко и раннего классицизма, содержащих элементы полифонии с усложнённой фактурой изложения, разнообразных по содержанию и жанровым особенностям. Работа над штриховым единством в ансамбле, артикуляцией, фразировкой, интонированием.

Тема 3. Инструментальные ансамбли русских композиторов конца 18- первой и второй половины 19 веков.

Содержание лабораторных занятий.

Изучение произведений венских классиков, относящихся к камерноансамблевому репертуару, выявление характерных стиливых особенностей.

Семестр 2

Тема 1. Инструментальные ансамбли западно-европейских композиторов второй половины 19 века (И.Брамс, Э.Григ, А.Дворжак, Ц.Франк, К.Сен-Санс, Ф.Пуленк)

Содержание лабораторных занятий.

Закрепление и развитие навыков ансамблевого творчества, полученных в 1-м семестре и овладение новыми приёмами. Изучение произведений камерно-ансамблевого репертуара эпохи романтизма и XX – XXI вв. Овладение искусством *rubato* в ансамбле, работа над тембровым разнообразием звучания, штриховым единством в ансамбле, артикуляцией, фразировкой, интонированием.

Тема 2. Инструментальные произведения русских композиторов 19-20 веков, инструментальные ансамбли композиторов-импрессионистов - одно или два произведения на выбор

Содержание лабораторных занятий.

Изучение произведений сложных по содержанию и форме, значительного объёма, разнообразных по стилю и жанровым особенностям. Закрепление и развитие навыков и умений, полученных за время обучения. Тема 3. Произведение эпохи неоклассицизма или современного композитора - одно или два произведения на выбор

Содержание лабораторных занятий.

Выбор сочинения для подготовки программы итогового экзамена, наиболее соответствующего комплексу данных выпускника, из камерно – ансамблевых произведений разных эпох и стилей. Работа над выработкой художественной концепции избранного сочинения.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

**ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет).

1 семестр

1 рейтинг-контроль

Вопросы совместной работы музыкантов в камерном ансамбле
(психологические и организационные аспекты)

2 рейтинг-контроль

Специфика камерно-ансамблевого исполнительства.

3 рейтинг-контроль

Характерные особенности мышления ансамблиста.
Штрихи в ансамблевом исполнении

2 семестр

1 рейтинг-контроль

1. Интонация и звукоизвлечение при ансамблевом исполнительстве

2 рейтинг-контроль

1. Синхронность звучания при ансамблевом исполнении

3 рейтинг-контроль

1. Ансамблевая педагогика (исторический опыт, современная практика)
2. Воспитание артистизма и навыков совместного музицирования

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет, зачет с оценкой). *Приводятся контрольные вопросы.*

I семестр.

Зачет

Зачет включает в себя 2 задания:

- устный ответ на вопрос;
- выполнение практического задания.

Примерные вопросы:

1. Принципы ансамблевой педагогики.
2. Основные характеристики ансамбля.
3. Ансамблевая классификация.
4. Репертуарная политика.

Практические задания:

- выполнение практического задания в виде показа динамических упражнений;
- выполнение практического задания в виде показа упражнений на одновременные штрихи;
- показ открытого урока с учеником.

II семестр.

Экзамен

Экзамен включает в себя 3 задания:

- тестирование по базовым вопросам;
- устный ответ на 2 вопроса;
- выполнение практического задания.

Примерная тематика тестирования:

1. Основные характеристики камерного ансамбля фортепиано
2. Ансамблевая классификация.
3. Методика преподавания камерного ансамбля с участием фортепиано
4. Исполнительский слух.

Примерные вопросы:

1. Принципы ансамблевой педагогики.
2. Основные характеристики камерного ансамбля с участием фортепиано
3. Репертуарная политика.
4. Теоретические основы и методика формирования ансамбля.
5. Теоретические основы и методика формирования единой фразировки.
6. Теоретические основы и методика работы артикуляцией. Упражнения.
7. Основные штрихи. Упражнения.
8. Теоретические основы и методика работы над кантиленой в ансамбле. Упражнения.
9. Теоретические основы и методика работы над беглостью. Упражнения.
10. Теоретические основы и методика работы над трелью в ансамбле. Упражнения.
11. Теоретические основы и методика работы над филировкой звука в ансамбле. Упражнения.
12. Исполнительский слух.
13. Методики определения ансамблевых недостатков.
14. Работа по устранению некоторых недостатков ансамблевого исполнительства.
15. Организация учебного процесса.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

В самостоятельной ансамблевой работе есть своя специфика. Она включает в себя не только самостоятельное разучивание партии каждым из участников коллектива, но и изучение всей ансамблевой партитуры в целом, а также совместные занятия без

педагога. Кроме преодоления технических трудностей, нахождения нужной аппликатуры, расстановки штрихов, самостоятельная ансамблевая работа включает в себя уточнение плана интерпретации и нахождение единой концепции исполняемого произведения.

Первому представлению партитуры на занятии по ансамблю должна предшествовать тщательная подготовительная работа. Самостоятельное изучение партитуры следует начинать с детального анализа формы сочинения, средств музыкальной выразительности, специфических особенностей письма. Необходимо определить стиль и жанр сочинения. Для пианиста обязательно подробное изучение не только своей партии, но и партий партнеров с осознанием трудностей каждой из них. Необходимо выявить характер тематизма, определить функции голосов в различных эпизодах, обозначить логику драматургии.

Рекомендуется работа со словарем — для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитуре.

В процессе подготовки сочинений, которые представляются на экзамене, магистранту следует пользоваться литературой, посвящённой:

- а) творческой биографии композитора,
- б) отдельным компонентам музыкального языка (мелодике, метроритму, гармонии, фактуре),
- в) проблемам интерпретации изучаемого произведения.

Задания для самостоятельной работы студентов:

1. Сведения об авторе произведения (годы жизни, страна, стиль, краткий перечень сочинений).
2. Сведения о произведении (история и время создания, место в творчестве композитора).
3. Анализ произведения (лад, тональность, особенности мелодии, гармонии, фактуры, формы).
4. Программа сочинения, его идейно-образное содержание, художественные достоинства

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
1. История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов	2012	[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/10

музыкальных вузов// Н. Новгород: Изд-во ННГК им. М. Глинки, 2012, 52 с.		8417/#2 -
2. Биджакова Н.Л. Основные тенденции в развитии камерных жанров для виолончели и фортепиано первой половины XX века // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение 2010, №2	2010	[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/135378/#1-
1. Педагогика искусства и музыкальное исполнительство : сборник научно-методических трудов / Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) ; отв. ред. С. И. Дорошенко .— Владимир : ВИТ-Принт, 2015 .— 134 с. : табл. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-905894-87-9.	2015	-
4. Благый Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс. / В книге «Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство». / Под редакцией К. Аджемова. - М.:«Музыка», 1979		-
Дополнительная литература		
1.Акбари, Юлия Борисовна. Подготовка концертной просветительской программы по дисциплине "Практикум организации концертной просветительской деятельности" : учебное пособие / Ю. Б. Акбари ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 99 с. : ноты .— Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 73.	2014	-
Лузум, Н.. Я. В ансамбле с солистом / Н.Я. Лузум. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки, 2005	2005	-
3.Музыкальная педагогика и исполнительство : афоризмы, цитаты, изречения : учебное пособие для вузов по специальности	2011	-

050601.65 - Музыкальное образование / сост. и коммент. Г. М. Цыпина .— Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ) : Прометей, 2011 .— 402 с. — Указ. имен: с. 386-397 .— Библиогр.: с. 398-402 .— Библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-4263-0010-1.		
4..Медведева Н.В., Верхолат С. Д.Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной конференции 25 марта 2015 г.СПб.: Композитор, 2016 - 264 с.	2016	-

6.2. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная жизнь»
2. Журнал «Музыкальный журнал»
3. Журнал «Музыкант-классик»
4. Журнал «Музыкальное просвещение»
5. Журнал «Учитель музыки»

6.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.firemusic.narod.ru/> портал классической музыки;
2. <http://www.beethovenlives.net/index1001.asp> крупный mp3 архив академической музыки;
3. <http://roisman.narod.ru/> Классическая музыка разных авторов;
4. <http://medieval.gothart.cz/en/cd.php> сайт, посвященный музыке средневековой Европы (англоязычный);
<http://www.opera-news.ru/history13.html> всё об опере

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения индивидуальных занятий, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, имеющие необходимую площадь и оснащённые музыкальными инструментами.

Концертный зал на 150 посадочных мест, с двумя концертными роялями, оснащённый занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием.

Рабочую программу составил:

Доцент кафедры МО

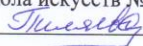

(ФИО, подпись)

Акбари Ю.Б.

Рецензент

Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

(ФИО, подпись)

Пилыева Л.И.

Программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры музыкального образования
Протокол № 12 от 29.06.2021 года
Заведующий кафедрой кандидат философских наук, профессор

(подпись)

Ульянова Л.Н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической
комиссии ИИХО 44.04.01 «Педагогическое образование»
Протокол № 8 от 01.07.2021 года

Председатель комиссии кандидат философских наук, профессор

(подпись)

Ульянова Л.Н.