Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра камерного ансамбля, струнного квартета и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа дисциплины

КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(специализации № 1 «Фортепиано»; № 3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»)
Квалификации: Концертный исполнитель. Преподаватель

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 г.
Председатель ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализации № 1 «Фортепиано»; № 3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»)

Автор-составитель: проф. М.А. Кузина, канд. иск., доц. О.В. Новикова

Рецензент: проф. Л.И. Хрулькова

Редакторы: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Камерный ансамбль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализации № 1 «Фортепиано»; № 3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»), с учетом учебных планов НГК этих специальностей, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)».

Общая трудоемкость дисциплины для специализации Фортепиано – 31 ЗЕТ (1116 часов), аудиторная работа – 260 часов, самостоятельная работа – 848 часов, контроль – 8 часов.

Общая трудоемкость дисциплины для специализации Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель), исторические струнные инструменты), – 28 ЗЕТ (1008 часов) аудиторная работа – 260 часов, самостоятельная работа – 740 часов, контроль – 8 часов. Время изучения – 3-10 семестры.

Общая трудоемкость дисциплины для специализации Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: контрабас, арфа) – 47 ЗЕТ (1692 часа) аудиторная работа – 260 часов, самостоятельная работа – 1424 часа, контроль – 8 часов. Время изучения – 3-А семестры.

Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – подготовка студентов для деятельности в качестве артистов-исполнителей, выступающих в составе камерных ансамблей различного типа, преподавателей по классу камерного ансамбля в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования.

В *задачи дисциплины* входит практическое освоение и подготовка к концертному исполнению камерно-ансамблевых сочинений разных стилей и музыкально-исторических эпох, для различных составов; овладение методикой репетиционной работы в ансамбле и концертного ансамблевого исполнительства; формирование навыков ансамблевого исполнительства.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина в кругу других предметов специального цикла является основополагающей в системе профессиональной подготовки будущих квалифицированных артистов камерного ансамбля и преподавателей. Она предполагает формирование базовых навыков ансамблево-инструментального исполнительства, обеспечивающих квалифицированную учебную и творческую работу студентов в рамках многих других специальных курсов – таких как

«Струнный квартет» и «Оркестровый класс» для студентов струнного отделения, «Фортепианный ансамбль» и «Концертмейстерское мастерство» для студентов фортепианного отделения. Кроме того, в рамках дисциплины проходит подготовка к осуществлению исполнительской практики, включающей разные ее виды – академические, кафедральные, факультетские публичные концертные выступления, выездные просветительские концерты и др., а также к работе в рамках курса «Музыкальное исполнительство и педагогика».

Требования к уровню освоения содержания курса. Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций у выпускника по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализации № 1 «Фортепиано»; № 3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»), выражающихся в том, что студент должен быть:

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Уметь:

— самостоятельно работать с различными типами нотации;

— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей;

Владеть:

— категориальным аппаратом нотационных теорий;

— различными видами нотации.

ПК-1 Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Знать:

— основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;

Уметь:

— организовывать работу творческого коллектива;

— управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;

Владеть:

— навыками планирования и практической реализации культурных и продюсерских проектов; различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.

ПКО-1 Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Знать:

— конструктивные и звуковые особенности инструмента;

— различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;

Уметь:

— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические

особенности сочинения;
— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;

Владеть:

— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;
— навыками самостоятельной работы на инструменте.

ПКО-2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Знать:

— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;
— основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;

Уметь:

— анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;
— распознавать различные типы нотаций;

Владеть:

— навыками чтения с листа партий различной сложности;
— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.

ПКО-3 Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Знать:

— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;
— основы исполнительской интерпретации;

Уметь:

— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;
— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;

Владеть:

— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;
— навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.

ПКО-5 Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Знать:

— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;

— композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;

Уметь:

— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;

— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;

Владеть:

— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;

— навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

ПКО-7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Знать:

— знать ансамблевый репертуар различных эпох, стилей и жанров;

— основные принципы совместного исполнительства;

Уметь:

— самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;

— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

Владеть:

— навыками самостоятельной работы над ансамблевым репертуаром;

— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

Для специализации «фортепиано» − **ПКО-4** Способен к совместному исполнению музыкального произведения в ансамбле; в соответствии с этой компетенцией студент должен:

Знать:

— теорию и практику ансамблевого исполнительства;

— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса;

Уметь:

— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю;

— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля;

Владеть:

— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров;

— искусством игры в ансамбле.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят малыми группами в зависимости от состава ансамблей и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы,

анализ исполнительских задач (стилистических особенностей, образного содержания, драматургии сочинения), работу над средствами выразительности в ансамбле (особенностями мелодического, ритмического, тембрового интонирования, артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой и пр.), освоение навыков ансамблевой игры (динамический, темповый, штриховой баланс и пр.). При этом работа над произведениями проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач. Путем подбора репертуара, через освоение технологических процессов работы происходит становление музыкантов-ансамблистов. Завершением урока является определение перспектив самостоятельной работы студентов – участников ансамблей, обсуждение их подготовки к следующему занятию.

Все студенты должны иметь возможность играть в разнообразных ансамблевых составах (сонатных дуэтах, трио, квартетах и т.д.). При диспропорции в количестве студентов оркестрового и фортепианного факультетов возможно приглашение в качестве партнеров квалифицированных концертмейстеров-иллюстраторов.

Каждый состав ансамбля должен пройти в течение года не менее трех (в случае повышенной сложности и по согласованию с кафедрой – двух) разнохарактерных сочинений. Учебный репертуар находит отражение в индивидуальных планах студентов, которые составляются в начале учебного года в соответствие с программными требованиями.

В освоении репертуара следует ориентироваться на исторический принцип. Так, в 3-м семестре рекомендуется исполнять ансамбли композиторов эпохи барокко, главенствующее место среди которых принадлежит И.С. Баху; в 4–5-м семестрах – ансамбли композиторов-классиков, поскольку именно на этом материале усваиваются основные нормы ансамблевой игры. Приблизительно с 6-го семестра в репертуар студентов входят ансамбли композиторов-романтиков – К.М. Вебера, Р. Шумана, Ф. Шуберта; на IV курсе осваиваются сочинения И. Брамса и русских композиторов XIX – начала XX веков; на V-VI курсах – музыка советских композиторов, а также отечественных и зарубежных авторов второй половины XX века. С наиболее продвинутыми студентами произведения композиторов-романтиков и музыку XX века можно начать разучивать и раньше указанных здесь сроков.

Естественным продолжением и завершением классной работы являются концертные выступления.

В целом, знания и навыки, приобретенные в классе камерного ансамбля, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве участника ансамбля или оркестра, педагога.

Что касается содержания дисциплины, оно отражено в разделе «Содержание курса» в виде отдельных рубрик, посвященных формированию навыков ансамблевого исполнительства, работе над ансамблевыми

произведениями разных эпох и стилей, подготовке исполнителей к концертному выступлению. В процессе обучения данные направления задействуются одновременно; некоторое исключение составляет подготовка к концертному выступлению, интенсифицирующаяся в заключительной фазе семестров. Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого раздела курса в течение пяти лет обучения. Литература, приведенная в разделе «Методическое обеспечение курса», рекомендуется для самостоятельного ознакомления по мере необходимости в зависимости от учебно-творческих задач и осваиваемых произведений.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ **(основные дидактические единицы)**

Исполнение сочинений разных стилей для различных составов, включающих фортепиано, струнные, духовые, ударные инструменты, от дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей. Знакомство с историей развития камерного жанра, методикой работы с ансамблями, освоение и исполнение ряда произведений (трио, квартетов и квинтетов) различных музыкально-исторических эпох, включая сочинения современных отечественных и зарубежных композиторов. Формирование навыков ансамблевого исполнительства: способности слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Формирование навыков ансамблевого исполнительства

Навыки совместного музицирования: координация партий, ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство фразировки, темпа, выполнения штрихов, звуковысотной интонации. Возможности и особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в состав камерного ансамбля, зависимость качества звука от их конструктивных особенностей.

Ритмическая дисциплина в ансамблевой игре: темповая и ритмическая координация, синхронность вступлений всех участников ансамбля, правило «ориентира на установившийся темп» при разновременных вступлениях голосов. Принципы формирования динамического равновесия в ансамбле: слуховой контроль и ясное слышание всех партий, понимание динамических возможностей инструментов, осознание роли и значения своей партии в

конкретном эпизоде произведения каждым участником ансамбля. Зависимость фразировочного и штрихового единства ансамбля от особенностей фразировки у струнных, духовых, ударных, фортепиано и специфики исполнения штрихов на различных инструментах, в музыке разной стилевой направленности.

Практическая работа на уроке. Формирование навыков совместного исполнения в процессе работы над ансамблевыми произведениями разных жанров и стилей. Осознание собственной партии как части совместно исполняемого сочинения, сознательный отказ от инерции солировать. Взаимная темповая, ритмическая, динамическая, штриховая и пр. координация голосов.

Работа над динамической слаженностью ансамблевой игры с учетом фактурных функций разных партий. Формирование ритмической дисциплины: синхронного начала и окончания произведения, своевременных вступлений голосов; контроль за сохранением темпа при изменении динамики, смены ритмических рисунков, разделов формы с различным характером музыки, выдерживании пауз и пр. Стремление к фразировочному и штриховому единству, в том числе, в кантелене и полифонии; сохранение фразировки и штриха по вертикали (в разных партиях) и по горизонтали (при повторении одного и того же тематического материала), согласование штрихов у струнных в связи с движением смычка, сближение качества звучания штрихов на разных инструментах.

Формирование «горизонтального мышления» в ансамбле, ощущения единой сквозной линии драматургического развития в процессе сложного диалектического взаимодействия или контрастного сопоставления тематизма, умения охватить внутренним слухом целое.

Самостоятельная работа. Закрепление навыков совместного исполнительства, работа над ритмическим, темповым, агогическим, штриховым, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхронностью вступлений голосов и т.д. Работа над звуком в связи со стилистикой произведения. Чтение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей исполняемых сочинений.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;

— знать ансамблевый репертуар различных эпох, стилей и жанров;

Уметь:

— организовывать работу творческого коллектива;

— управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;

— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;

— анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;

— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;
— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

Владеть:

— навыками самостоятельной работы на инструменте;
— навыками чтения с листа партий различной сложности;
— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки;
— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;
— навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля;
— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;
— навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения;
— навыками самостоятельной работы над ансамблевым репертуаром;

Для специализации «фортепиано» − студент должен:

Знать:

— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса;

Уметь:

— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю;
— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля;

Владеть:

— искусством игры в ансамбле.

Раздел 2. Освоение камерно-ансамблевых произведений

Жанры камерно-ансамблевой музыки: сонаты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты и пр. Художественно-стилистические и технические особенности камерно-ансамблевых произведений композиторов барокко (И.С. Баха, К.В. Баха, Ф.Э. Баха, Г.Ф. Генделя, Г.Ф. Телемана, Ж.-Б. Лойе, Б. Марчелло, А. Вивальди, Ж.-М. Леклера, И. Розенмюллера, П. Локателли и др.), венских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, К. Диттерсдорфа, И. Вангала, И. Гуммеля, Л. Керубини, Ф. Кулау), западноевропейских романтиков (Ф. Данци, К.М. Вебера, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Ф. Листа, С. Франка, К. Сен-Санса, Э. Грига, А. Дворжака, Г. Форе, Э. Лало, К. Рейнеке, Д. Боттезини, Г. Доницетти и др.), импрессионистов (К. Дебюсси и М. Равеля), отечественных композиторов (А. Алябьева, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Г. Рубинштейна, С.С.

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, М.Ф. Гнесина, И.Ф. Стравинского, Н.К. Метнера, Н.Я. Мясковского, А. Аренского, А.К. Глазунова, С. Ляпунова, Б. Асафьева, Ю. Левитина, М. Вайнберга, С. Василенко, А.И. Хачатуряна, К. Хачатуряна, Б. Тищенко, Ю. Александрова, А.Г. Шнитке, А. Головина, Б. Банщикова, Р. Леденева, Э. Денисова, С.А. Губайдуллино, Г. Уствольской, Б. Чайковского, Н. Пейко, В. Кикты, Ю. Буцко, В. Артемова, В. Агафонникова и др.), зарубежных композиторов XX века (Л. Бернстайна, О. Респиги, Ф. Пуленка, Д. Мийо, А. Онеггера, Б. Бартока, С. Барбера, П. Хиндемита, А. Блисса, Б. Бацевича, Э. Блоха, Й. Боуэна, А. Казеллы, Б. Мартину, О. Мессиана, Б. Бриттена, А. Шенберга, К. Шимановского, Д. Энеску, Ч. Айвза и др.), сибирских авторов (А. Мурова, А. Новикова, Г. Иванова, Е. Кравцова, Ю. Юкечева, И. Бершадского, А. Попова, Ю. Шибанова, А. Чыргал-оола, Е. Израновой, Э. Маркаича, Я. Хейфеца).

Принципы исполнения ансамблевой фактуры различных типов (полифонической, гомофонно-гармонической, смешанной и пр.). Особенности работы ансамбля над произведениями крупной формы – сонатным аллегро, вариациями, фантазиями, циклическими произведениями.

Практическая работа на уроке. Решение технических (ритмоинтонационных, штриховых, артикуляционных, фактурных, динамических, темповых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над ансамблевыми произведениями разных жанров и стилей, выработка у участников ансамбля одинакового представления о них. Анализ фактуры произведений для определения роли и значения исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. Обсуждение принципов работы над технической и художественной сторонами исполнения камерно-ансамблевых произведений, в том числе в связи с особенностями стиля.

Исполнение произведений с точным выполнением авторских штриховых, фразировочных, агогических, темповых и ритмических указаний в соответствии с их характером и стилевой принадлежностью. Работа над качеством ансамблевого звучания. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения, интонацией, голосоведением, полифонией и пр., соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала. Оттачивание исполнительской интерпретации в условиях ансамбля. Чтение ансамблевых произведений с листа.

Обсуждение интерпретации исполняемого сочинения известными музыкантами.

Самостоятельная работа. Чтение ансамблевых партий с листа. Разбор и разучивание ансамблевых произведений, работа над координацией партий отдельных инструментов в условиях фактуры различных типов. работа над отдельными средствами выразительности в ансамбле (мелодикой, ритмикой, штрихами, динамикой, агогикой) с целью достижения максимальной слаженности ансамблевой игры. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о

произведениях и исполнителях. Продумывание художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;
— конструктивные и звуковые особенности инструмента;
— различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;
— основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;
— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;
— основы исполнительской интерпретации;
— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;
— композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;
— знать ансамблевый репертуар различных эпох, стилей и жанров;

Уметь:

— самостоятельно работать с различными типами нотации;
— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей;
— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;
— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;
— анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;
— распознавать различные типы нотаций;
— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;
— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;
— самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;
— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

Владеть:

— категориальным аппаратом нотационных теорий;
— различными видами нотации;

— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;
— навыками самостоятельной работы на инструменте;
— навыками чтения с листа партий различной сложности;
— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки;
— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;
— навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля;
— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;
— навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения;
— навыками самостоятельной работы над ансамблевым репертуаром;
— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

Для специализации «фортепиано» − студент должен:

Знать:

— теорию и практику ансамблевого исполнительства;

Уметь:

— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю;
— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля;

Владеть:

— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров.

Раздел 3. Подготовка ансамбля к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волнение: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, их профилактика и преодоление, методы самоконтроля, взаимовыручка и единство коллектива.

Практическая работа на уроке. Доведение концертной программы до максимальной степени законченности в процессе акустических репетиций ансамбля. Творческое применение технических приемов для раскрытия образного строя сочинения. Формирование умения самооценки и самокоррекции эстрадного состояния, исполнительской воли и сценического самообладания, умения работать в коллективе и адекватно реагировать на неожиданную ситуацию. Воспитание психологического иммунитета к возможным промахам во время выступления; способности адекватно оценивать степень соответствия реального художественного результата ожидаемому, «идеальному».

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;

— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;

— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;

— композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;

Уметь:

— организовывать работу творческого коллектива;

— управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;

— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;

— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;

— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;

— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

Владеть:

— навыками планирования и практической реализации культурных и продюсерских проектов; различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта;

— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;

— навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля;

— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;

— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

Для специализации «фортепиано» − студент должен:

Знать:

— теорию и практику ансамблевого исполнительства;

Уметь:

— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю;

— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля;

Владеть:

— искусством игры в ансамбле.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Сонаты и другие произведения для скрипки и фортепиано

Абелиович Л. Соната №3
Айвз Ч. Соната №2
Алябьев А. Соната ми минор.
Бах И.С. Сонаты №№ 1 – 6
Бабаджанян А. Соната
Баланчивадзе А. Соната
Банщиков Г. Маленький дуэт
Барток Б. Сонаты №1, №2
Баташов К. Сонатина
Бах И.С. Сонаты № 1-6
Бацевич Г. Соната
Белый В. СОната
Беринский С. Соната
Бетховен Л. Сонаты № 1 Ре мажор, №2 Ля мажор, №3 Ми-бемоль мажор, №4 ля минор, №5 ФА мажор («Весенняя»), №6 Ля мажор, №7 до минор, №8 Соль мажор, №9 Ля мажор («Крейцерова»), №10 Соль мажор.
Блох Э. Соната (1922)
Брамс И. Сонаты: №1 Соль мажор, №2 Ля мажор, №3 ре минор
Буцко Ю. Соната №1
Вайнберг М. Сонатина ре минор; Сонаты №№ 1, 3, 4, 5
Вебер К.М. Сонаты №№ 1-6
Гайдн Й. Сонаты №№ 1-8
Гедике А. Соната Ля мажор
Голубев Е. Соната, соч. 37
Григ Э. Сонаты: Фа мажор, Соль мажор, до минор
Дварионас Б. Соната-баллада
Дворжак А. Соната Фа мажор, Сонатина Соль мажор
Дебюсси К. Соната соль минор
Денисов Э. Соната
Евлахов О. Соната
Караев К. Соната
Каретников Н. Соната
Катуар Г. Сонаты соч. 15, 20
Клюзнер Б. Соната («Поэма»)
Корганов Т. Соната
Косенко В. Соната
Кофронь Я. Сонатина
Крейн Ю. Сонаты №№ 1, 2
Кусс М. Соната № 1
Кюи Ц. Соната соч. 84
Лаурушас В. Соната
Левитин Ю. Сонатина, Сонаты № 1, 2
Леман А. Сонаты №№ 1 и 2
Мартину Б. Сонаты № 1-3, Сонатина
Мендельсон Ф. Соната Фа мажор
Метнер Н. Сонаты си минор, Соль мажор, Эпическая соната №3

Мессиан О. Тема с вариациями
Мийо Д. Соната
Мильман М. Сонаты соч. 14, 30
Моцарт В.А. Сонаты Ля мажор (К305), До мажор (К303), ми минор (К304), Ми бемоль мажор (К302), Соль мажор (К301), Фа мажор (К547), До мажор (К403), Фа мажор (К376), До мажор (К296), Фа мажор (К377), Соль мажор (К379), Си-бемоль мажор (К378), Ми-бемоль мажор (380), Ля мажор (К402), Си-бемоль мажор (К454), Ми-бемоль мажор (К481), Ля мажор (К526)
Мушель Г. Соната
Мясковский Н. Соната фа минор
Нечаев В. Соната
Николаев А. Соната
Николаев Л. Соната
Николаева Т. Сонатина
Новак В. Соната
Онеггер А. Сонаты №1, №2
Пирумов А. Соната
Попов А. Фантазия для скрипки и фортепиано
Прокофьев С. Соната фа минор и Ре мажор
Пуленк Ф. Соната
Равель М. Соната
Раков Н. Соната ми минор
Рачунас А. Сонатина
Регер М. Сонаты соч 1, 3, 72, 84, 122, 139.
Респиги О. Соната
Рзаев А. Соната
Рубинштейн А. Соната Соль мажор соч. 13
Салманов В. Соната №2
Сен-Санс К. Сонаты соч. 75, 102
Стоянов П. Соната
Стравинский И. Концертный дуэт
Сухонь И. Сонатина
Тактакишвили О. Соната
Танеев С. Соната ля минор
Уствольская Г. Соната
Фейнберг С. Соната
Флярковский А. Соната
Фрид Г. Сонаты соч. 27, 51. 57. Сонатины Ре мажор, ля минор, соль минор
Форе Г. Соната Ля мажор
Франк Ц. Соната Ля мажор
Хачатурян А. Соната
Хачатурян К. Соната
Хиндемит П. Соната Ми-бемоль мажор. Сонатина in e
Чайковский Б. Соната
Чыргал-оол А. Поэма для скрипки и фортепиано
Шебалин В. Соната
Шибанов Ю. «Посвящение» для скрипки и фортепиано
Шимановский К. Соната
Шнитке А. Сюита в классическом стиле. Сонаты № 1, 2
Шостакович Д. Соната

Штраус Р. Соната Ми-бемоль мажор
Шуберт Ф. Дуэт для скрипки и фортепиано Ля мажор. Сонатины № 1-3. Блестящее рондо. Фантазия.
Шуман Р. Сонаты ля минор и ре минор
Эйгес О. Соната
Энеску Д. Сонаты №№ 1-3
Эшпай А. Сонаты №№ 1, 2
Юхансен Д. Соната Ля мажор
Яцевич Ю. Соната

Сонаты и другие произведения для альта и фортепиано

Бах И.С. Сонаты №1 Соль мажор, №2 Ре мажор, №3 соль минор
Блисс А. Соната
Богданов-Березовский В. Соната
Боуэн Й. Соната до минор
Брамс И. Сонаты для альта Ми-бемоль мажор, фа минор
Бунин Р. Соната
Вангал И. Соната
Василенко С. Соната
Винклер А. Соната
Гениште-Борисовский. Соната
Глинка М. Неоконченная соната
Головин А. Соната-Breve
Корганов Т. Соната
Крюков В. Соната (новая редакция)
Макаров Е. Соната
Маркаич Э. Соната для альта и фортепиано
Мартину Б. Соната № 1
Мендельсон Ф. Соната до минор
Мийо Д. Соната №1
Мясковский Н. Соната №2, ля минор (преложение для альта В. Борисовского)
Онеггер А. Соната ля минор
Рубинштейн А. Соната фа минор
Степанова В. Соната
Ткач З. Соната
Фельд Х. Маленькая сонатина
Фрид Г. Соната.
Хиндемит П. Соната соч. 11 № 4
Шебалин В. Соната №2
Ширинский В. Соната
Шостакович Д. Соната
Шуман Р. Пьесы для альта и фортепиано, «Сказочные картины» для альта и фортепиано
Эннеси Ж. Соната соч. 62

Сонаты и другие произведения для виолончели и фортепиано

Барбер С. Соната соч. 6
Бах И.С. Сонаты: №1 Соль мажор, №2 Ре мажор, №3 соль минор
Бершадский И. Соната для виолончели и фортепиано

Бетховен Л. Сонаты №1 Фа мажор, №2 Соль минор, №3 Ля мажор, №4 До мажор, №5 Ре мажор, Вариации на тему Генделя, Семь вариаций на тему из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, Двеннадцать вариаций на тему из оперы «Волшебная флейта» Моцарта
Брамс И. Сонаты: №1 ми минор, №2 фа минор
Бриттен Б. Соната
Вайнберг М. Сонаты №№ 1 и 2
Гедике А. Соната.
Гречанинов А. Соната
Григ Э. Соната ля минор
Губайдуллина С. Соната
Дебюсси К. Соната ре минор
Денисов Э. Соната
Евсеев С. Драматическая соната
Кабалевский. Соната
Капп Э. Соната
Клюзнер Б. Соната №1
Кодай З. Сонатина. Соната
Крейн. Соната-поэма №2
Лало Э. Соната
Лаурушас В. Соната
Левитин Ю. Соната
Леман А. Сонаты №№ 1, 2
Лизогуб И. Соната
Мансурян Т. Соната
Мартину Б. Сонаты №№ 2, 3
Мендельсон Ф. Концертные вариации. Сонаты Ре мажор, Си-бемоль мажор
Мильман М. Соната
Мирзоян Э. Соната
Мясковский Н. Сонаты ре мажор, ля минор.
Новиков А. Десять пьес для виолончели и фортепиано на горно-алтайские темы
Онеггер А. Соната ре минор
Прокофьев С. Соната До мажор. Баллада
Рахманинов С. Соната
Регер М. Сонаты соч. 5, 116
Рубинштейн А. Соната Ре мажор
Сен-Санс К. Соната до минор
Тактакишвили О. Соната
Форе Г. Сонаты №1, 2
Хачатурян К. Соната
Хиндемит П. Сонаты соч. 11, соч. «1948»
Чайковский А. Соната
Чайковский Б. Соната
Шебалин В. Соната
Шнитке А. Соната
Шопен Ф. Соната
Шостакович Д. Соната
Штраус Р. Соната Фа мажор
Шуман Р. Пьесы для виолончели и фортепиано
Эйгес О. Соната
Свендсен Й. Скрипичный романс, соч. 26. Переложение для контрабаса и фортепиано

Трио для фортепиано и струнных инструментов

Алябьев А. Трио ля минор
Аренский А. Трио ре минор, фа минор
Бабаджанян А. Трио
Бабаев А. Трио
Бакрадзе Т. Трио № 2 Ре мажор
Бетховен Л. Трио №1 Ми-бемоль мажор, №2 Соль мажор, №3 До минор, №4 Си-бемоль мажор, №5 ре мажор, №7 Си-бемоль мажор, №8 Си-бемоль мажор, №9 Ми-бемоль мажор, №10 Ми-бемоль мажор (14 вариаций), №11 Соль мажор (10 вариаций). Серенада соль мажор для скрипки, альта и виолончели, соч. 8. Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели
Бородин А. Трио Ре мажор («Неоконченное»)
Боттезини Д. Большой концертный дуэт для скрипки, контрабаса и оркестра
Брамс И. Трио Си мажор (вторая редакция), соч. 8; Ми-бемоль мажор для фортепиано, скрипки и валторны (или виолончели, или альта, вторая редакция), соч. 40; До мажор соч. 87; до минор, соч. 101; ля минор для фортепиано, кларнета (или альта, или скрипки) и виолончели, соч. 114
Булахов П. Баркарола (обр. В. Борисовского для двух альтов и фортепиано)
Вайнберг М. Трио Ля мажор
Василенко С. Трио Ля мажор
Вивальди А. Концерт для двух альтов и фортепиано (перелож. М. Рейтиха, Г. Зингера)
Гаджибеков У. Трио («Ашугская»)
Гайдн И. Все трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Галынин Г. Трио ре минор
Гедике А. Трио соль минор
Гнесин М. Трио си-бемоль минор
Гозенпуд М. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
Гречанинов А. Трио до минор
Гуммель И. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Ми-бемоль мажор
Дворжак А. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, соч. 21 («Думки»)
Денисов Э. Трио №2
Диттерсдорф К. "Концертная симфония" для альта и контрабаса (обр. для альта, контрабаса и фортепьяно В. Борисовского).
Евлахов О. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Золотарев В. Трио ми минор для фортепиано, скрипки, альта (или виолончели)
Зульфугаров О. Трио
Иванов Г. «Посвящение» для фортепиано, скрипки и виолончели
Ипполитов-Иванов М. Вариации Соль мажор
Казелла А. Сицилиана и Бурлеска для скрипки, виолончели и фортепиано
Катуар Г. Трио фа минор
Клебанов Д. Трио № 2
Клюзнер Б. Трио
Книппер Л. Трио № 1
Кравцов Е. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Крейн М. Драматическое трио
Лало Э. Трио
Левитин Ю. 5 пьес на темы русских народных песен. Трио до-диез минор
Лепнурм Х. Трио

Майзель Б. Трио
Мендельсон Ф. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано до минор и ре минор
Мильман М. Трио памяти А. Хачатуряна
Мирзоев М. Трио
Моцарт В. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Соль мажор (К496), Си-бемоль мажор (К502), Ми мажор (К542), До мажор (К548), Соль мажор (К564), Си-бемоль мажор (К254). Трио для скрипки, альта (кларнета или виолончели) и фортепиано Ми-бемоль мажор
Муров А. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
Нагдян С. Трио № 2 ре минор
Николаев А. Трио
Попов А. Трио
Равель М. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ля минор
Рахманинов С. Элегическое трио соль минор. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ре минор («Памяти великого художника»).
Регер М. Трио ми минор
Римский-Корсаков Н. Трио
Розенмюллер И. Сонаты ми минор, соль минор для двух скрипок и контрабаса (виолончели) или фортепиано.
Рубинштейн А. Трио: фа минор, соль минор
Салманов В. Трио № 2 ре минор
Свиридов Г. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Сен-Санс К. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Сметана Б. Трио «Памяти Шопена»
Танеев С. Трио Ре мажор
Франк Ц. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано фа-диез минор
Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Концертная обр. для двух альтов и фортепиано В. Борисовского)
Хейфец Я. Трио-реквием
Ходжа-Эйнатов Л. Трио си минор
Чайковский А. Трио
Чайковский Б. Трио
Чайковский П. Трио «Памяти великого художника»
Чугаев А. Трио
Шебалин В. Трио
Шибанов Ю. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели (1966)
Шнитке А. Струнное трио (соч. 1985)
Шопен Ф. Трио соль минор
Шостакович Д. Трио «Памяти И.И. Соллертинского»
Штогаренко А. Трио «Молодежное» для скрипки, виолончели и фортепиано
Шуберт Ф. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Си-бемоль мажор и Ми-бемоль мажор
Шуман Р. Трио ре минор, Фа мажор, соль минор
Юкечев Ю. Трио памяти Соллертинского

Квартеты
для струнных инструментов и фортепиано

Бетховен Л. Квартеты Ми-бемоль мажор, Ре мажор, До мажор
Брамс И. Квартеты Соль минор, Ля мажор, До минор

Дворжак А. Квартет Ре мажор
Ипполитов-Иванов М. Квартет Ля-бемоль мажор
Катуар Г. Квартет соч. 3
Мендельсон Ф. Квартеты до минор, фа минор
Моцарт В. Квартеты соль минор и Ми-бемоль мажор
Сен-Санс К. Квартет
Танеев С. Квартет Ми мажор
Форе Г. Квартет №1 до минор
Штраус Р. Квартет до минор
Шуман Р. Квартет Ми-бемоль мажор

Квинтеты и секстеты
для струнных инструментов и фортепиано

Аладов Н. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Ре мажор
Аренский А. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Ре мажор
Богданов-Березовский В. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Бородин А. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано До мажор
Брамс И. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Фа минор
Вайнберг М. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Волконский А. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Ре минор
Гедике А. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано До мажор
Глинка М. Секстет для двух скрипок, альта, контрабаса и фортепиано
Гордели О. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Голубев Е. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Губайдуллина С. Квинтет
Гудиашвили Н. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Денисов Э. Квинтет
Дворжак А. Квинтеты для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано №№ 1 и 2
Джербашян С. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Изранова Е. Квинтет «Успение»
Катуар Г. Квинтет
Ляпунов А. Секстет для двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано
Лятошинский Р. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Метнер Н. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Оганесян Э. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Пярт А. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Пейко Н. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Регер М. Квинтет
Сен-Санс К. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Танеев С. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Соль минор
Форе Г. Квинтет №2
Франк Ц. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Чайковский Б. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Черепнин А. Квинтет
Шнитке А. Квинтет
Шостакович Д. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Шуберт Ф. Квинтет для скрипки, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано
Шуман Р. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Ми-бемоль мажор

Смешанные ансамбли
для струнных, духовых инструментов и фортепиано

Баркаускас В. Соната для флейты, бас-кларнета, фортепиано и ударных
Барток Б. «Контрасты» для скрипки, кларнета и фортепиано
Бах К.В. Соната № 4 для двух флет, виолончели и чембало
Бетховен Л. Трио Си-бемоль мажор для фортепиано, кларнета (скрипки) и виолончели
Брамс И. Трио для кларнета (альта или скрипки) виолончели и фортепиано. Трио для скрипки, валторны или альта и фортепиано
Вебер К.М. Трио для флейты, виолончели и фортепиано соль минор
Гайдн Й. Трио для флейты, фортепиано и виолончели
Глинка М. Серенада на мотивы из оперы «Анна Болейн» Доницетти для арфы, валторны, фагота, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано.
Гедике А. Квинтет для скрипки, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано
Голубев Е. Квинтет для скрипки, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано Ми-бемоль мажор
Гуммель И. Септет ре минор для флейты, гобоя, валторны, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано соч. 74
Крейн М. Квартет для скрипки, виолончели, кларнета и фортепиано
Моцарт В. Трио для кларнета (скрипки), альта и фортепиано Ми-бемоль мажор.
Николаева Т. Трио для флейты, альта и фортепиано
Прокофьев С. Увертюра на еврейские темы для кларнета, двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Сен-Санс К. Септет для двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса, трубы и фортепиано
Стравинский И. «История Солдата» для кларнета, скрипки и фортепиано (ред. И. Стравинского)
Телеман Г. Трио-соната До мажор для флейты, скрипки и фортепиано. Трио-соната Ми мажор для гобоя, виолончели и фортепиано.
Уствольская Г. Трио для скрипки, кларнета и фортепиано («Памяти погибших товарищей»)
Фалик Ю. Трио для гобоя, виолончели и фортепиано
Хачатурян А. Трио для скрипки, кларнета и фортепиано
Шуман Р. Пьеса для кларнета, альта и фортепиано
д'Энди В. Трио для кларнета, виолончели и фортепиано.
Бетховен Л. Серенада соль мажор для флейты, скрипки и альта, соч. 25
Дебюсси К. Соната для флейты, альта и арфы
Моцарт В. Трио ми-бемоль мажор К 498 для кларнета, альта и фортепиано

Ансамбли с участием арфы

Дуэты

Абсиль Ж..	Сицилиана (флейта, арфа)
Багиров 3.	Рапсодии (две арфы)
Бакс А.	Фантазия-соната (арфа, альт)
Балакирев М. - Шостакович Д.	Полька (две арфы)
Бах И. С. - Мчеделов М.	Прелюдия из партиты № 3 (две арфы)
Бах И. С. - Сальседо К.	Шестая французская сюита (две арфы)
Бах И. С. - Карман Ф.	Ариозо (флейта, арфа). Сицилиана (флейта арфа)
БоккериниЛ. - Рампаль Ж. - Ле Дентю О.	Соната (арфа флейта)

Буальдьё А. - Лелуар Э.	Соло (валторна и ф-но или арфа)
Буальдьё А. - Вита М.	Соната (арфа, скрипка)
Вагензейль Г.	Шесть сонат (арфа, скрипка)
Вишкарев Л.	Партита (две арфы)
Гендель Г. - Парфенов П.	Концерт (две арфы)
Глинка М. - Кочуров Ю.	Два вокатиза (валторна, арфа)
Гранжани М.	Ария в классическом стиле (арфа орган)
Дамаз Ж.	Соната (флейта, арфа). Сонатина (две арфы). Павана в пяти темпах (арфа, гобой или флейта). Вариации «Раннее утро» (флейта, арфа)
Дебюсси К. - Борисовский В.	«Девушка с волосами цвета льна» (альт, арфа)
Дебюсси К. - Карман Ф.	Первая арабеска (флейта, арфа)
Дебюсси К.	«В лодке» (арфа, альт)
Догдсон С.	Дуэт (флейта, арфа)
Дювернуа Ф. - Дальвимар М.	Соло (валторна, арфа)
Евграфов Ю.	Античная сюита (флейта, арфа)
Ибер Ж.	Антракт (флейта или скрипка, арфа)
Кардон Ж.	Две сонаты (арфа, скрипка)
Кикта В.	Гимническая песнь (две арфы). Соната (скрипка, арфа). «Античные видения» (кларнет, арфа)
Крумпхольц Я. - Мильдоньян С.	Соната (флейта или скрипка, арфа)
Левитин Ю.	Соната ор. 11 (арфа, кларнет in B)
Лист Ф. – Босси М.	Этюд Ре-бемоль мажор (арфа и орган)
Лютославский В.	Три фрагмента (флейта, арфа)
Мартини Ж. – Ванфельгейм Л. фон	«Восторг любви» (арфа, апьт)
Мелартин Э.	Соната ор.135 (флейта арфа)
Мендельсон Ф.	«На крыльях песни» (скрипка, арфа)
Моцарт В.	Две сонаты (скрипка, арфа). Концерт (флейта, арфа)
Натра С.	Музыка лля скрипки и арфы
Осокин М.	Танец сингальских девушек (арфа, флейта)
Пейко Н.	Легенда (кларнет, арфа)
Персикетти В.	Серенада № 10 (флейта, арфа)
Петра К. - Басакополь К.	Соната (флейта, арфа)
Равель М. - Сальседо К.	Пьеса в форме хабанеры (флейта или гобой, или скрипка, арфа)
Равель М.	павана (арфа, альт)
Ритербанд Р.	Sonata breve (скрипка арфа)
Россини Д. - Рампаль Ж - Ле Дентю О.	Анданте с вариациями {флейта, арфа)
Руст Ф.	Соната (арфа, скрипка). Соната (арфа, гобой).
Сен-Санс К.	Фантазия (скрипка, арфа)
Тер-Мартиросян Т.	Две пьесы (альт, арфа)
Турнье И. - Парфенов Н.	Четыре прелюдии (две арфы). Две романтических прелюдии ор. 17 (скрипка, арфа)
Форе Г. - Оуэнс Д.	Колыбельная (скрипка или флейта, арфа)
Франсе Ж.	Пять маленьких дуэтов (арфа, флейта)
Хиле Б. (или Хилс???)	Сюита ор. 6 (флейта, арфа)

Ховнесс А.	Сюита «Сад Адониса» (флейта, арфа)
Хубер К.	Фантазия (виолончель, арфа)
Шапошников А.	Соната (флейта, арфа)
Шостакович Д.	Романс из мутыки к к/ф «Овод» (скрипка, арфа)
Шпор Л.	Соната c-moll (арфа, скрипка). Соната B-dur (арфа, скрипка). Соната Es-dur (арфа, скрипка)

Трио

Альбрехтсбергер И.	Партита in C (флейта, арфа, виолончель)
Бакс А.	Элегическое трио (флейта, альт, арфа)
Барботьё Г.	Эскиз (валторна, флейта, арфа)
Бах И. К. - Уоткинс Д.	Шестая соната (арфа, скрипка, виолончель)
Берлиоз Г.	Трио op. 25 (две флейты, арфа)
Беллоне П.	Трио (флейта, арфа, гобой или альт)
Вишневский З.	Трио (гобой, арфа альт)
Гайдн Й.	Трио (арфа, флейта, виолончель)
Губайдулина С.	Пять этюдов (арфа, контрабас и ударные). Трио «Сад радости и печали» (флейта, альт, арфа)
Дамаз Ж.	Трио (флейта, арфа, виолончель)
Дебюсси К.	Соната (флейта, альт, арфа)
Жоливе А.	Рождественская пастораль (флейта или скрипка, фагот или альт, или виолончель, арфа). Трио (скрипка или флейта, виолончель или фагот, арфа)
Ибер Ж.	Трио (скрипка, виолончель, арфа). Две интерлюдии (флейта, скрипка, арфа)
Кикта В.	Ноктюрн (арфа, флейта, альт). Трио в честь М.Н.Ермоловой (арфа, флейта, альт)
Мединн Н.	Канцона и скерцо (флейта, альт, арфа)
Микулич Л.	Романтическое скерцо (две валторны и арфа)
Папп Л.	Миниатюра (флейта, виолончель, арфа)
Руст Ф.	Соната (скрипка, виолончель, арфа)
Трнечек Г.	Ноктюрн (скрипка, виолончель, арфа)
Франсе Ж.	Трио (флейта, арфа, виолончель)
Шнитке А.	Гимн 1 (виолончель, арфа, литавры)

Квартет

Волков К.	Русские города. Сюита в 4-х частях (четыре арфы)
Голубев Е.	Квартет (две флейты, две арфы)
Кравцов С.	Сюита для арфы и струнного трио
Ульянич В.	Игра света (четыре арфы)

Квинтет и другие инструментальные составы

Абсиль Ж.	Концерт для пяти инструментов (арфа, скрипка, виолончель, контрабас)
Альбрехтсбергер И.	Партита in F (арфа, две валторны, струнные)
Балай Л.	Дивертисмент op.7 (квинтет деревянных духовых, арфа)
Балтин А.	Концертино для арфы и струнного квинтета

Бах И.С.-Гуно Ш.	«Ave Maria» (виолончель, скрипка, арфа, орган)
Бортнянский Д.	Квинтет (скрипка, виола да гамба или альт, виолончель, арфа, фортепиано)
Глинка М.	Серенада на мотивы из оперы Г. Доницетти. «Анна Болейн» (ф-но, арфа, фагот, валторна, альт, виолончель, контрабас)
Голубев Е.	Квинтет ор.39 (арфа, струнный квартет)
Гранжани М.	Ария в классическом стиле (арфа, струнный квинтет)
Дебюсси К.	Танцы (арфа и струнный квинтет)
Ипполитов-Иванов М.	«Вечер в Грузии» (арфа флейта, гобой, кларнет, фагот)
МалипьероДж.	Соната (флейта, скрипка, альт, виолончель, арфа)
Мчеделов М.	Песня-шествие (квартет арф, мал. барабан)
Равель М.	Интродукция и аллегро (арфа, струнный квинтет, флейта, кларнет)
Рославец Н.	Ноктюрн (арфа, гобой, два альта, виолончель)
Руссель А.	Серенада (флейта, скрипка, альт, виолончель, арфа)
Цекки К.	Дивертисмент (арфа, флейта, струнный квинтет)
Чайковский П.	Adagio molto Es-dur (струнный квартет, арфа)
Шмитт Ф.	Сюита в стиле рококо ор. 84 (флейта, скрипка, альт, виолончель, арфа)

Ансамбль с голосом

Бах И.С.-Гуно Ш.	«Ave Maria» (голос, скрипка, арфа, орган)
Брамс И.	Четыре песни (женский хор, две валторны, арфа)
Власов А. - Варосян А.	«Фонтану Бахчисарайского дворца» (голос, арфа)
Гайгерова В.	Шесть романсов (голос, арфа и фортепиано)
Глинка М.	«Сомнение» (голос, скрипка или виолончель, арфа)
Ипполитов-Иванов М.	Семь псалмов царя Давида (голос, арфа). «Вечер в Грузии» (арфа и квинтет духовых инструментов)
Лист Ф. - Варосян А.	«Как дух Лауры» (голос, арфа, орган). 23-й псалом (голос, арфа, орган)
Леденев Р.	Шесть пьес для струнного квинтета и арфы
Ляпунов С.	140-й псалом, ор.64 (голос, орган, арфа)
Мартини Ж	«Восторг любви» (голос, арфа)
Рубинштейн А.	Эпиталама из оперы «Нерон» (голос, арфа)
Салтыкова-Гирунян И.	Два стихотворения на стихи М. Лермонтова и Ф, Тючева (арфа, бас)
Сен-Санс К.	«Гитара», «Лебедь», «Соловей» (голос, арфа)
Стравинский И.	4 русские песни (голос, флейта, арфа и гитара)
Тищенко Б.	«Завещание», ор 96 (голос, арфа, орган)
Чайковский П.	«Колыбельная» (голос, арфа)
Шуберт Ф.	«Ave Maria», «Ты мой покой», «Серенада» (голос, арфа)

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Общее кол-во часов (фп / стр / кб-а)[1]	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на самост. работу студентов (фп / стр / кб-а)
2 курс				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	75 / 120 / 220	20	55 / 100 / 200
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	79 / 84 / 134	34	45 / 50 / 100
3.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению	60 / 82 / 112	12	48 / 70 / 100
4.	**Контроль**	**2**	**–**	**–**
	Итого за год	**216 / 288 / 468**	**66**	**148 / 220 / 400**
3 курс				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	58 / 46 / 90	20	38 / 26 / 70
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	71 / 59 / 98	34	37 / 25 / 64
3.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению	49 / 37 / 62	12	37 / 25 / 50
4.	**Контроль**	**2**	**–**	**–**
	Итого за год	**180 / 144/ 252**	**66**	**112 / 76 / 184**
4 курс				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	118 / 120 / 220	20	98 / 100 / 200
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	131 / 84 / 134	34	97 / 50 / 100
3.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению	109 / 82 / 112	12	97 / 70 / 100
4.	**Контроль**	**2**	**–**	**–**
	Итого за год	**360 / 288 / 468**	**66**	**292 / 220 / 400**
5 курс				
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	109 / 85 / 130	10	99 / 75 / 120
2.	Освоение камерно-ансамблевых произведений	124 / 100 / 145	25	99 / 75 / 120
3.	Подготовка ансамбля к	125 / 101 / 227	27	98 / 74 / 200

[1] Фортепиано / струнные инструменты – скрипка, альт, виолончель, исторические струнные инструменты / контрабас и арфа

	концертному выступлению			
4.	**Контроль**	**2**	**–**	**–**
	Итого за год	**360 / 288 / 504**	**62**	**296 / 224 / 440**
	ИТОГО	**1116 /1008 /1692**	**260**	**848 / 740 / 1424**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК, по дисциплине «Камерный ансамбль» проводятся экзамены в конце 4-го, 6-го, 8-го семестров, зачеты с оценкой в конце 3-го, 5-го, 7-го, 9-го и 10-го семестров.

Кроме того, исполнение ансамблевого произведения, подготовленного в рамках дисциплины, предусмотрено на итоговом государственном экзамене в конце V курса.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вопросы ансамблевого исполнительства

1. Алексеев В. Заметки об особенностях искусства ансамбля и его роли в формировании молодого музыканта // Камерный ансамбль: сб. трудов преп. консерватории. – Н.Новгород, 2002. – С. 187-194.
2. Берлизов Д.А. Традиции профессиональной подготовки музыканта-исполнителя в классах камерного ансамбля Московской консерватории: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2013.
3. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический очерк. Изд. 3-е, доп. – М., 1968.
4. Готлиб А. Заметки о чтении с листа // Сов. музыка. – № 3. – М., 1958.
5. Готлиб А. Искусство ансамбля // Сов. музыка. – 1967. – № 2.
6. Готлиб А. О преподавании камерного ансамбля // Сов. музыка – 1960. – № 5.
7. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., Музыка, 1971. –
8. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении // Музыкальное исполнительство. – Вып. 9. – М., 1976. – С. 106–139.
9. Давидян Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства - теоретические основы, практический опыт: 2-е изд. – М.: Музыка, 1994.
10. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / Ред. и сост. К.Х. Аржемов. – М.: Музыка, 1979.
11. Клопов В. Акустические закономерности сочетаний тембров в оркестровке классической традиции: Автореф. дис. …канд. искусствоведения. – Л., 1988.

12. Кучакевич К.В. Формирование музыканта в классе камерного ансамбля // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. – М.: Музыка, 1991. – С. 50-59.
13. Матвеева Н. Вопросы ритма в камерно-ансамблевом исполнительстве // Камерный ансамбль: Сб. трудов преп. консерватории. – Н.Новгород, 2002. – С. 95-114.
14. Польская И.И. Камерный ансамбль: История, теория, эстетика. – Харьков: ХГАК, 2001.
15. Сахалтуева О. О некоторых закономерностях интонирования в связи с формой, динамикой и ладом // Труды кафедры теории музыки Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского. – М.: Музгиз, 1960. – С. 356-378.
16. Ступель А. В мире камерной музыки. Изд. 2-е. – Л., 1970.

О коллективах

17. Аджемов К. Трио Л. Оборин, Д. Ойстрах, С. Кнушевицкий // Сов. музыка. – М., 1957. – №5.
18. Давидян, Р. Р. Квартет имени Комитаса: автореф. дис... канд. искусствоведения. – М., 1973.
19. Торджян Х. Квартет имени Комитаса // Сов. музыка. – 1939. – № 1.

История развития и жанры ансамблевой музыки

20. Бялый И.Е. Жанровые истоки и пути формирования классического типа фортепианного трио. – Л., 1981.
21. Бялый И.Е. Из истории фортепианного трио: Генезис и становление жанра. – М.: Музыка, 1989.
22. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли. – М., 1963.
23. Гинсбург Л. Камерная музыка в современной музыкальной практике // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / Ред. и сост. К.Х. Аржемов. – М.: Музыка, 1979.
24. Епишин А. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. – СПб: Композитор, 2006.
25. Раабен Л. Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М.: Музгиз, 1961.
26. Раабен Л.Н. Камерная инструментальная музыка первой половины XX века: Страны Европы и Америки. – Л.: Сов. композитор, 1986.
27. Синявская Л.П. Струнный квартет в русской музыке: 1790 -1860 годы. На исторических путях отечественной инструментально-симфонической культуры. – Екатеринбург: Урал. гос. консерватория, 2004.
28. Фельдгун Г. Г. История западноевропейского смычкового квартета (от истоков до начала XIX века): Учеб. пособие по курсу "История смычкового

искусства" / Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки. – Новосибирск, 2000.
29. Фельдгун Г. Г. История смычкового искусства от истоков до 70-х годов XX века. Лекционный курс для студентов оркестрового факультета музыкальных вузов. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2006.
30. Царегородцева Л.М. Эволюция жанра большого камерно-инструментального ансамбля с участием фортепиано: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2005.

Вопросы художественной интерпретации
музыкальных произведений

31. Аржемов К. Избранные сочинения К. Дебюсси в классе камерного и фортепианного ансамблей // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1979.
32. Аржемов К. Двухчастные скрипичные сонаты В.Моцарта в классе камерного ансамбля // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1979.
33. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика – XXI, 2005.
34. Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. - М., 1961.
35. Бондурянский А.З. Фортепианные трио Иоганнеса Брамса: Проблемы интерпретации. – М.: Музыка, 1986.
36. Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Бетховена: Метод. советы исполнителям. – М.: Музыка, 1981.
37. Гайдамович Т. Заметки об «Элегическом трио» Рахманинова и его исполнителях // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / Ред. и сост. К.Х. Аржемов. – М.: Музыка, 1979.
38. Гайдамович Т.А. Русское фортепианное трио: история жанра, вопросы интерпретации. – М.: Музыка, 2005.
39. Гайдамович Т.А. Фортепианные трио Моцарта: Комментарии, советы исполнителям. М.: Музыка, 1987.
40. Гинсбург Л. А.А. Брандуков и французская музыкальная культура // Музыкальное исполнительство. – Вып. 9. – М.: Музыка, 1976.
41. Долгов П.Н. Смычковые квартеты Бетховена. – М.: Музыка, 1980.
42. Завьялова О.К. Виолончельные сонаты Л. ван Бетховена: Жанр, стиль, ансамблевый тип мышления: Исследование. – Киев: Видав. Нац. музичної акад. ім. П. І. Чайковського, 1999.
43. Как исполнять Баха. – М.: Классика – XXI, 2006.
44. Как исполнять Бетховена. – М.: Классика – XXI, 2005.

45. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика – XXI, 2007.
46. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика – XXI, 2008.
47. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика – XXI, 2004.
48. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика – XXI, 2007.
49. Как исполнять Шопена. – М.: Классика – XXI, 2005.
50. Крейн Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля. - М., 1970.
51. Моисеев Г.А. Камерные ансамбли П. И. Чайковского. – М.: Музыка, 2009.
52. Моисеев Г.А. Трио П.И. Чайковского "Памяти великого художника": опыт анализа художественной концепции / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. – М., 2005.
53. Роллан Р. Последние квартеты Бетховена. – Л., 1979.
54. Сорокер Я. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева. - М., 1973.
55. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Л. Бетховена: их стиль и исполнение. – М.: Музгиз, 1963.
56. Холопова В. Альфред Шнитке. – Челябинск: Аркаим, 2003.
57. Цахер И.О. Поздние квартеты Бетховена: Особенности драматургии. – М.: Музыка, 1997.
58. Шлыкова Е.А. Исполнение скрипичной музыки барокко в свете культурно-исторической традиции: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Ростов н/Д, 2000.
59. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. – М.: Классика – XXI, 2007.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи ансамблевых произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов – скрипачей, альтистов, виолончелистов, контрабасистов, арфистов (фонотека).

2. Видеозаписи концертов ансамблевой музыки, проведенных в НГК (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доаступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

В период вузовского обучения происходит интенсивное развитие и совершенствование будущих музыкантов-исполнителей, созревание их мастерства. В этот период окончательно определяются исполнительские предпочтения и склонности музыкантов, связанные с выбором сольной карьеры либо судьбы ансамблевого музыканта. Решающая роль в этом процессе принадлежит педагогу по классу камерного ансамбля. Его задача – обеспечить возможность студентам попробовать свои силы в ансамблях разного состава, осваивая произведения разных жанров и стилей. Зачастую коллективы, сформированных в рамках учебного предмета, доказывают свою жизнеспособность и в последующие годы. Поэтому следует поощрять создание постоянных ансамблевых коллективов-содружеств и активные концертные выступления, являющиеся фактором, способствующим профессиональному росту, приобретению артистического опыта, развития инициативы.

В процессе обучения, при формировании исполнительских ансамблей необходимо учитывать индивидуальные особенности и профессиональный уровень каждого студента. В освоении репертуара следует использовать принцип постепенного усложнения учебных заданий. Однако этот принцип не должен мешать педагогу изредка давать студентам более сложные сочинения, активизируя их развитие. В этом случае предпочтительней останавливать свой выбор на сочинениях более сложных в техническом отношении, нежели в

интеллектуальном. Не следует рекомендовать ансамблю произведения, которые выходят за пределы художественного мышления его участников.

Для всестороннего и гармоничного развития исполнителей-ансамблистов в репертуарной политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых направлений, жанров и форм. В силу этого программа содержит сочинения разных эпох и музыкальных стилей: от произведений второй половины XVII в. до образцов первой половины XX в. Основу репертуарной политики составляют произведения И.С. Баха, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Листа. Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича – композиторов, имена которых являются фундаментальными в истории музыки. Использование сочинений этих авторов в процессе обучения способствует формированию исполнителей высокой культуры.

Количество произведений, исполняемых студентов в составе ансамбля в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объёма произведений и способностей участников ансамбля.

Методические указания для студентов

В процессе обучения в классе камерного ансамбля большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе текста ансамблевой партии, подробном исполнительском анализе сочинений программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, в сыгрывании участников ансамблевого коллектива и нахождении совместных интерпретаторских решений, а также изучение литературы о композиторах и исполняемой музыке. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля и характера произведения, систематизируются представления о методике разучивания и приемах работы над различными трудностями, закрепляются и отрабатываются навыки ансамблевой игры.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление и выступление своего исполнительского коллектива со стороны, адекватно его оценить.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Комплект оркестровых струнных инструментов, фортепиано. Специализированные учебные аудитории с роялями, оркестровыми пультами, специальными стульями для индивидуальных занятий; большой и малый

концертные залы с двумя концертными роялями и пультами, комплект звукоусилительной аппаратуры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.