

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Ансамбль**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Орган»**

**Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство**

**Профиль
Орган**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

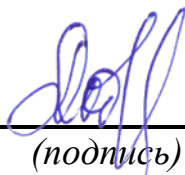
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

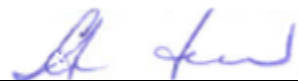

(подпись)

С.Е. Сенков

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.В.Фисейский

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Фисейский А.В., профессор, зав. каф. органа и клавесина РАМ им. Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Целью данной дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей со сложившимся художественным мировоззрением, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, подготовленных к исполнительской деятельности в составе камерного ансамбля, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, способных постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих методами исполнительской работы над музыкальным произведением, нормами и способами подготовки произведения, программы к публичному показу, студийной записи, успешно решающих задачи репетиционного процесса, оптимально его организовывающих в различных условиях, умеющих наладить свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную и концертную работу, демонстрирующих готовность к сотворческой работе в коллективе, склонных к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства, обладающих значительным репертуаром, соответствующим индивидуальному исполнительскому профилю, постоянно работающих над расширением и накоплением репертуара, способных творчески составлять программы выступлений с учетом собственных артистических устремлений, запросов слушателей, а также музыкально-просветительских целей, способных планировать артистическую деятельность камерного ансамбля, различающих специфику музыкального исполнительства в концертных залах и в студии звукозаписи, учитывающих особенности работы со звукорежиссером, готовых использовать в своей исполнительской деятельности современные технические средства: звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру и т.п., умеющих применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство своего инструмента и основы обращения с ним.

Задачи дисциплины:

- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
- активизация слухо-мыслительных процессов;
- активизация эмоциональной, волевой сфер;
- развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли;
- концентрация внимания;
- развитие культуры исполнительского интонирования;
- совершенствование навыков звукоизвлечения на органах с различной игровой и регистровой трактурой: механической, пневматической, электрической, электропневматической и электронной;
- наращивание мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями конкретного инструмента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;

	<p>– основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p> <p>– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;</p> <p>– прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;</p> <p>– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.</p>
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– общие формы организации деятельности коллектива;</p> <p>– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;</p> <p>– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;</p> <p>– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;</p> <p>– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;</p> <p>– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками постановки цели в условиях командой работы;</p> <p>– способами управления командной работой в решении поставленных задач;</p> <p>– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>

<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX–XXI вв. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства.

		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.</p>		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	5	180	2, 3	4
Аудиторные занятия		128		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа студентов
1.	Камерно-ансамблевая музыка в добаховскую эпоху	36	24	12
2.	Камерно-ансамблевая музыка И. С. Баха и его современников и последователей в Германии	36	24	12
3.	Камерно-ансамблевая музыка эпохи классицизма	14	6	8
4.	Камерно-ансамблевая музыка эпохи Романтизма	44	34	10
5.	Камерно-ансамблевая музыка XX – начала XXI века	50	40	10

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Камерно-ансамблевая музыка в добаховскую эпоху	<p>Тема 1. Камерно-ансамблевый репертуар готического периода (2 аудиторных часа).</p> <p>Тема 2. Камерно-ансамблевая музыка английских композиторов позднего Средневековья и Барокко (2 аудиторных часа).</p> <p>Тема 3. Камерно-ансамблевая музыка итальянских композиторов Ренессанса и Барокко (3 аудиторных часа).</p> <p>Тема 4. Камерно-ансамблевая музыка в Испании и Португалии в эпоху Средневековья и Барокко (4 аудиторных часа).</p> <p>Тема 5. Камерно-ансамблевые произведения композиторов Северонемецкой органной школы (5 аудиторных часов).</p> <p>Тема 6. Камерно-ансамблевые произведения композиторов Южнонемецкой органной школы (4 аудиторных часа).</p> <p>Тема 7. Камерно-ансамблевые произведения композиторов французского классицизма (4 аудиторных часа).</p>
2.	Камерно-ансамблевая музыка	Тема 1. Камерно-ансамблевое творчество Иоганна Себастьяна Баха (8 аудиторных часов).

	И. С. Баха и его современников и последователей в Германии	Тема 2. Камерно-ансамблевое творчество Георга Фридриха Генделя (8 аудиторных часов). Тема 3. Камерно-ансамблевые произведения композиторов Германии конца XVII – XVIII века (8 аудиторных часов).
3.	Камерно-ансамблевая музыка эпохи классицизма	Тема 1. Камерно-ансамблевые произведения композиторов раннего классицизма (3 аудиторных часа). Тема 2. Камерно-ансамблевые произведения композиторов Венской классической школы (3 аудиторных часа).
4.	Камерно-ансамблевая музыка эпохи Романтизма	Тема 1. Камерно-ансамблевые произведения композиторов немецкого Романтизма (20 аудиторных часов). Тема 2. Камерно-ансамблевые произведения композиторов французского Романтизма (14 аудиторных часов).
5.	Камерно-ансамблевая музыка XX – начала XXI века	Тема 1. Камерно-ансамблевые произведения композиторов России, СССР и Прибалтики (20 аудиторных часов). Тема 2. Камерно-ансамблевые произведения зарубежных композиторов XX – начала XXI века (20 аудиторных часов).

Органная музыка в добаховскую эпоху

Тема 1. Музыка готического периода

В рамках этой темы, осваивая под руководством педагога камерно-ансамблевый репертуар готического периода студенты углубляют представления о художественном стиле данной эпохи, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, созданных для старинных органов с неравномерной темперацией и «короткой» октавой. Практическое освоение музыкального репертуара подкрепляется изучением диспозиций, особенностей звучания и конструкции дошедших до наших дней органов рассматриваемого периода, таких как орган в местечке Рюзам в земле Остфрисланд (Германия).

Тема 2. Английская музыка позднего Средневековья и Барокко

В рамках этой темы, осваивая под руководством педагога камерно-ансамблевый репертуар композиторов Англии студенты углубляют представления о художественном стиле позднего Средневековья и барокко, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, созданных для одномануальных старинных английских органов (в том числе – «регелей») с широким диапазоном мануала и (нередко) с подвесной педалью.

Тема 3. Итальянские композиторы Ренессанса и Барокко

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевый репертуар композиторов Италии студенты углубляют представления о художественном стиле Ренессанса и барокко, осваивают характерные особенности зародившегося в Италии *stylus phantasticus*, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, созданных для одномануальных старинных итальянских органов с широким диапазоном мануала, неравномерной темперацией, подвесной педалью, певучим *principale*, механизмом

ripieno и (нередко) с дополнительными клавишами для звуков ми бемоль/ре диез и ля бемоль/соль диез, создающими возможности для передачи «обостренных» гармонических тяготений.

Тема 4. Музыка Испании и Португалии в эпоху Средневековья и Барокко

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевый репертуар композиторов Испании и Португалии студенты углубляют представления о музыкальном стиле позднего Средневековья и барокко, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, созданных для старинных испанских органов с характерным набором язычковых (включая, горизонтально направленные *en forma artilleria*) голосов, и разделенными ручными клавиатурами, оснащенными механизмом Schwellen'a, стремясь к достоверному прочтению опусов в самобытных испанских жанрах, таких как *tiento*, *ensalada*, *battalia* и др.

Тема 5. Произведения композиторов Северонемецкой органной школы

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения композиторов Северонемецкой органной школы эпохи Барокко студенты углубляют представления о музыкальном стиле композиторов данной школы и особенностях органного *stylus phantasticus*, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на созданных на основе *Werkprinzip*'а северонемецких барочных органах с характерным набором голосов на каждом *Werk*'е, нетемперированным высоким строем, «короткой» октавой и развитой педалью.

Тема 6. Произведения композиторов Южнонемецкой органной школы

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения композиторов Южной Германии студенты углубляют представления о музыкальном стиле Южнонемецкой органной школы, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на созданных под влиянием итальянского органостроения южнонемецких барочных органах с характерным набором певучих голосов на каждом *Werk*'е, регистрами *unda maris*, *vox humana* и т.п. и различными звуковыми эффектами, такими как: *кукушка*, *соловей*, *пение птиц*, *ударные* и пр.

Тема 7. Произведения композиторов французского классицизма

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения композиторов французского классицизма студенты углубляют представления о музыкальном стиле данной эпохи, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на французских классических органах с характерным набором голосов на каждом *Werk*'е, богатой тембровой палитрой, стремясь к достоверной передаче органных опусов, созданных под влиянием светских камерных жанров и традиций Парижской оперы и композиторского стиля ее основоположника Ж.-Б. Люлли.

Органная музыка И. С. Баха и его современников и последователей в Германии

Тема 1. Органное творчество Иоганна Себастьяна Баха

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения Иоганна Себастьяна Баха студенты углубляют представления о музыкальном стиле эпохи Барокко, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения баховских произведений, созданных в разные периоды творчества и испытавших влияние органов, находившихся в его распоряжении на различных этапах творческого пути. Особое внимание уделяется изучению различных по технике письма хоральных циклов, таких как «Органная книжечка», хоралы из «Собрания Ноймайстера», Третья часть «Клавирных упражнений»,

Шесть «Шюблеровских хоралов», Восемнадцать «Лейпцигских хоралов», Канонические вариации на тему рождественской песни «Vom Himmel hoch, da komm ich her».

Тема 2. Органное творчество Георга Фридриха Генделя

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения Георга Фридриха Генделя студенты углубляют представления о музыкальном стиле эпохи Барокко, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения генделевских произведений, созданных для характерного одномануального органа, трактуемого композитором как концертный инструмент.

Тема 3. Произведения композиторов Германии конца XVII – XVIII века

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения И. Кунау, Г. Ф. Телеманна, В. Ф. Баха, К. Ф. Э. Баха, И. Л. Кребса и др., студенты углубляют представления о музыкальном стиле композиторов Германии конца XVII – XVIII века, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на обладающих богатой красочной палитрой органах эпохи позднего Барокко.

Органная музыка эпохи классицизма

Тема 1. Композиторы раннего классицизма

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевый репертуар периода раннего классицизма – описи Дж. Б. Мартини, И. К. Баха, А. Солера и др., – студенты углубляют представления о господствовавших во второй половине XVIII века художественных стилях, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на созданных в эту эпоху органах, в том числе – *Оркестрионе* Г. Й. Фоглера.

Тема 2. Произведения композиторов Венской классической школы

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения В. А. Моцарта и других композиторов эпохи Венского классицизма, студенты углубляют представления о стиле композиторов Венской классической школы, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения, предназначенных для передачи на созданных в эту эпоху инструментах. Руководствуясь оригинальным звучанием произведений авторов XVIII века, увековеченным в самоигральных инструментах, студенты овладевают достоверной манерой передачи орнаментов, артикуляционными и агогическими приемами при исполнении композиций рассматриваемого периода.

Органная музыка эпохи Романтизма

Тема 1. Произведения композиторов немецкого Романтизма

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения Ф. Листа, Й. Г. Райнбергера, З. Карг-Элерта, М. Регера и др., студенты углубляют представления о стиле немецкого Романтизма, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на созданных в XIX веке органах, обладающих иными динамическими ресурсами и иной палитрой звучания, нежели инструменты предшествующих эпох.

Тема 2. Произведения композиторов французского Романтизма

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения С. Франка, К. Сен-Санса, Ш.-М. Видора и др., студенты углубляют представления о стиле композиторов французского Романтизма, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на созданных в

эту эпоху во Франции красочных симфонических органах А. Кавайе-Колля, оснащенных швеллерами и вспомогательными устройствами для приведение в действие заранее приготовленных комбинаций регистров.

Органная музыка XX – начала XXI века

Тема 1. Произведения композиторов России, СССР и Прибалтики

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения А. Гедике, Р. Щедрина, А. Шнитке, О. Янченко, С. Губайдулиной, В. Волошинова, Г. Банщикова, К. Волкова, В. Рябова, М. Коллонтая, О. Галахова, А. Мирзоева, А. Каппа, Э. Арро, А. Каринди, Х. Лепнурма и др., студенты углубляют представления о стиле композиторов России, СССР и Прибалтики, совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на построенных на этих территориях органах, включая исторические инструменты XIX века, дошедшие до наших дней в своем первоначальном облике.

Тема 2. Произведения зарубежных композиторов XX – начала XXI века

В рамках этой темы, осваивая под руководством преподавателя камерно-ансамблевые произведения Ф. Мартена, Ж. Алена, Ж. Лангле, Д. Лигети, П. Эбена, М. Дюпре, З. Сатмари и др., студенты углубляют представления о стиле композиторов XX-XXI вв., совершенствуют навыки аутентичной манеры исполнения произведений, предназначенных для передачи на различных типах органов, созданных мастерами XX века.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Форма текущих аттестаций (1-4 семестры): контрольный урок; форма промежуточной аттестации (1 семестр): контрольный урок; форма промежуточных аттестаций (2-3 семестры): зачет; форма промежуточной аттестации (4 семестр): экзамен. В ходе промежуточных аттестаций 1-3 семестров студент должен представить на суд комиссии, сформированной из преподавателей кафедры органа и клавесина, два подготовленных ансамблевых произведения центрального репертуара. Одно из них целиком или частично (если речь идет о многочастном циклическом произведении) должно быть исполнено им в ходе семестровой текущей аттестации. Программы аттестационных выступлений могут быть достаточно свободные. Продолжительность программ должна составлять не менее 20-30 минут.

В ходе промежуточной аттестации 4 семестра студент должен исполнить два-три масштабных ансамблевых произведения разных эпох и стилей, либо одно циклическое ансамблевое произведение значительной трудности. Продолжительность программы должна составлять 25-40 минут.

Примеры построения программы к промежуточной аттестации 4-го семестра:

I. Вариант:

Йозеф Габриэль Райнбергер

Шесть пьес для скрипки и органа, соч. 150

II. Вариант:

Марсель Дюпре

Симфония для фортепиано и органа, соч. 42

София Губайдулина

Detto I. Соната для органа и ударных

III. Вариант:

Йозеф Габриэль Райнбергер

Концерт (Сюита) до минор для скрипки, виолончели и органа, соч. 149.

IV. Вариант:

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине, а также к фондам специализированной научной Библиотеки им. Робина Лэнгли, находящейся на кафедре органа и клавесина РАМ имени Гнесиных.

а) Основная литература

1. *Абдуллин Э.* Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Электронно-библиотечная система «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>
2. *Гендина Н., Колкова Н.* Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

б) Дополнительная литература

1. *Безбородова Л.* Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., М.: ФЛИНТА, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>
2. *Алексеев А.* История фортепианного искусства. В 3-х частях. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110817> <https://e.lanbook.com/book/99792>
3. *Нейгауз Г.* Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Самостоятельная работа – важнейшая составная часть процесса обучения в классе камерного ансамбля. Специфика этого курса, конечной целью которого является формирование исполнителя-ансамблиста, подразумевает, что значительный объем работы, связанный с овладением художественными и техническими ресурсами инструмента, совершенствованием своего игрового потенциала и постижением тонкостей музицирования в ансамбле, должен быть выполнен студентом самостоятельно.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься весьма существенно для органиста, всякий раз соприкасающегося с новым инструментом. Высокая эффективность достигается благодаря планомерности и целенаправленности в работе. Немаловажен и стабильный режим занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и приобретается уверенность в собственных исполнительских качествах.

Для сохранения энергии и творческого тонуса полезно сочетать активные и пассивные формы работы. Объем самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов. Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Постепенное усложнение и увеличение объема домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправданно и способствует профессиональному росту.

Один из распространенных методических просчетов – шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, моделируя домашние занятия под руководством педагога, меняя схему самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над произведением.

Поскольку каждый орган неповторим, органисту приходится учитывать множество факторов, проходящих мимо внимания исполнителей на других инструментах, а именно: звучание регистров инструмента, особенности устройства шпильтиша, расположение и диапазон его клавиатур, свойства игровой трактуры, а также акустические условия помещения, в котором находится орган. Соответственно, работая над музыкальным произведением, органист должен не только заботиться о развитии чисто технических навыков игры на инструменте и заниматься вопросами артикуляции, агогики, фразировки, регистровки и пр. Он обязан тщательно изучить орган, на котором предполагается исполнение: его стилистику, регистровые возможности, вспомогательные устройства. Если же инструмент относится к категории так называемых исторических органов, еще и его долгий путь, в ходе которого, возможно, были произведены те или иные изменения в его конструкции и звуковой палитре.

О глубоком проникновении в стиль того или иного автора, созидавшего в области органа, может идти речь лишь в том случае, если, помимо прочего, найдена связь между музыкой и инструментами его времени. Исполнитель должен хорошо представлять себе характер звучания и технические возможности старинных органов, доносящих до нас крупницы знаний о культуре и художественном стиле эпохи, частью которой они сами являются. В равной степени, от него требуется свободное владение всеми ресурсами современных органов, оснащенных по последнему слову техники.

Студенту-органисту всегда следует помнить об этих факторах, связанных со спецификой инструмента, и учитывать их при игре в ансамбле.

2. Организация самостоятельной работы

В самостоятельной работе студент осмысливает знания, умения и навыки, полученные на занятиях с преподавателем, дополняет и корректирует собственные представления об исполняемых им музыкальных произведениях. Кроме интуитивного внутреннего восприятия глубокому постижению музыкальных сочинений способствует комплекс интеллектуальных знаний о них.

Важная часть самостоятельной работы – общий комплексный исполнительский и теоретический анализ сочинений. Умение сформулировать мысль о собственной интерпретации способствует ясности самой интерпретации, облегчает контакт с преподавателем и публикой.

Осмыслению собственной исполнительской концепции помогают ассоциативные параллели как между произведениями одного композитора, так и между сочинениями разных эпох, стилей и инструментария, в т.ч. ранее игранными опусами. В этой связи проявится одна из главных исполнительских задач – накопление репертуара. Ознакомление с новыми

произведениями происходит активно – чтение с листа и пассивно – прослушивание аудиозаписей, посещение концертов и мастер-классов, встречи и беседы с ныне живущими композиторами, чтение книг о композиторах и музыкальных сочинениях.

Среди аудиозаписей музыки композиторов прошлого особенно ценно прослушивание авторской интерпретации и аутентичного исполнения на инструментах его времени. Также полезно слушать оркестровые варианты и переложения для других инструментов исполняемых сочинений, чтение музыковедческой и методической литературы о них.

Личная инициатива студента, творческий подход и профессиональное мастерство повлияют на развитие и совершенствование музыканта в будущем.

Целесообразно вести дневник самостоятельных занятий, в котором должно быть отражено количество ежедневных часов занятий по данной дисциплине и отмечено над какими трудностями (техническими, художественными) студент работал. Записи о самостоятельных занятиях могут повлиять на результаты промежуточной аттестации.

3. Материалы по реализации контроля

1. Дневник самостоятельных занятий студента, систематически контролируемый преподавателем в течение семестра.
2. Осваиваемый студентом нотный материал с зафиксированными динамическими, регистровыми, артикуляционными и аппликатурными пометками.
3. Разработанные преподавателем и утвержденные Зав. кафедрой на весь период обучения требования к текущим, промежуточным и итоговой аттестациям.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Поскольку преподавание данной дисциплины ведется в индивидуальном порядке, необходимо полное взаимопонимание между участниками ансамбля и педагогом. В этом – залог эффективного обучения. При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать уровень подготовки студента, особенности его личности. Нужно поощрять творческую инициативу студента, его стремление к совершенствованию. Приоритетной задачей педагога является организация самостоятельной работы его воспитанника. Она должна способствовать приобретению им необходимых навыков и умений.

Формы и методы педагогической работы в классе могут быть разнообразными. Они определяются как индивидуальностью педагога, так и персональными качествами студента. В одном случае целесообразны словесные пояснения, в другом – исполнительский показ. Педагог должен стремиться пробудить творческую активность ученика, не допуская механического копирования показанного.

На занятиях могут быть использованы *разные схемы работы над произведением*. От педагога требуется умение создать во время урока творческую атмосферу, увлечь участников ансамбля интересными заданиями, интенсифицировать процесс изучения произведения через усвоение участниками ансамбля накопленного исполнительского опыта педагога.

Главная цель занятия – постижение образного строя музыкального произведения, освоение способов его передачи в условиях ансамблевого музицирования.

Дополнительные виды классной работы, которые также следует применять индивидуально: чтение с листа, совместное прослушивание различных интерпретаций, беседа по широкому кругу интересующих участников ансамбля вопросов и др.

Подготовка педагога к занятию включает:

- исполнительское овладение музыкальным сочинением,
- педагогическое редактирование изучаемого материала,
- сравнительный анализ различных источников нотного текста.

Педагогическое редактирование сочинения целесообразно проводить совместно с

участниками ансамбля, вызывая у них ощущение самостоятельного поиска. Необходимо знание разных редакций исполняемого произведения. Следует добиваться от участников ансамбля умения в них ориентироваться и критически анализировать нотный текст музыкального сочинения, отделяя авторские указания от редакторских пометок.

Весьма полезно составлять *предварительный план* занятия.

Как правило, *в начале урока* прослушивается подготовленное произведение. Нежелательно прерывать исполнение замечаниями или поправками. Разбор качества проделанной работы и ее оценка должны быть проведены совместно с участниками ансамбля, при этом необходимо сохранять оптимальный баланс положительного и отрицательного. Авторитарная форма ведения урока не допускает сотворчества, поэтому ее следует применять лишь в особых случаях. Психологический фон и атмосфера занятия должны настраивать участников ансамбля на продуктивную работу, не сковывая их инициативы и желания совершенствоваться.

Основная часть урока отводится на работу над музыкальным произведением. Здесь могут применяться разные методы в зависимости от поставленной задачи. Нецелесообразно разделение работы на техническую и художественную. Оба эти направления взаимосвязаны. Формы технической работы определяются художественной целью. Ради ее достижения полезно сфокусировать внимание участников ансамбля на решении конкретных технических задач (артикуляционный и динамический баланс, фразировка, выбор штриха, исполнение орнаментов и др.). Концентрация на конкретной проблеме в ходе занятия позволяет внимательно и многосторонне ее изучить, подобрать нужные «ключи» для ее решения.

Во время *заключительной части урока* формулируются задания, которые участникам ансамбля предстоит выполнить самостоятельно. Они должны быть нацелены на решение тех задач, которые были предметом совместной работы на занятии.

Схема проведения урока в период подготовки к концертному выступлению может меняться. В этот период необходимо активизировать навык публичного исполнения в обстановке повышенной ответственности. Соответственно, атмосфера занятия должна быть максимально приближена к условиям сценического показа программы.