

**Государственное бюджетное профессиональное образование учреждение
«Калининградский областной музыкальный колледж
им. С.В.Рахманинова»**

«Изучение репертуара камерного ансамбля»

Учебное пособие

Часть I

Сонаты для скрипки и фортепиано



**Разработчик: Фролакова И.Е., преподаватель высшей квалификационной
категории, отделения «Фортепиано»**

Калининград

2024

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано)

Рассмотрена:

на заседании ПК «Ансамблевое исполнительство»

Протокол от 20.06.24 г.

Одобрена:

методическим советом

Протокол от 27.06.24 г.

Мотолянец Л.И. – зам. директора ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова по научно-методической работе

Рецензенты:

Т.Д. Оганезова, Заслуженная артистка России,

Преподаватель АМУ при Московской консерватории им. П.И. Чайковского

В.П. Коннов, Заслуженный работник культуры РФ,

преподаватель ГБПОУ КОМК им. С.В.Рахманинова

Содержание

Пояснительная записка.....	5
Краткие методические указания.....	14
Сонаты для скрипки и фортепиано	16
<i>Дж.Валентини. Соната ля минор</i>	18
<i>А.Корелли. Соната Ля мажор</i>	28
<i>А.Корелли. Соната Фа мажор</i>	41
<i>А.Корелли. Соната Фа мажор</i>	51
<i>А.Корелли. Соната ми минор</i>	57
<i>А.Корелли. Соната Фа мажор</i>	64
<i>Г.Фингер. Соната Фа мажор</i>	70
<i>А.Вивальди. Соната до минор</i>	76
<i>А.Вивальди. Соната ми минор</i>	83
<i>А.Вивальди. Соната соль минор</i>	91
<i>А.Вивальди. Соната си минор</i>	98
<i>А.Вивальди. Соната Ля мажор</i>	102
<i>Д.Скарлатти. Соната Соль мажор</i>	110
<i>И.С.Бах. Соната си минор</i>	122
<i>И.С.Бах. Соната Ля мажор</i>	138
<i>Г.Ф.Гендель. Соната Ля мажор</i>	154
<i>Г.Ф.Гендель. Соната соль минор</i>	162
<i>Г.Ф.Гендель. Соната Ми мажор</i>	168
<i>Дж.Тартини. Соната Ре мажор</i>	176
<i>И.Кванц. Соната Ре мажор</i>	184
<i>Ф.Франкер. Соната ми минор</i>	189
<i>П.Нардини. Соната (1 часть)</i>	202
<i>Й.Гайдн. Соната До мажор</i>	210
<i>Й.Гайдн. Соната Соль мажор (1 часть)</i>	218
<i>Й.Гайдн. Соната Ре мажор (1 часть)</i>	225

<i>Й.Гайдн.</i> Соната Соль мажор (1 часть).....	231
<i>В.А.Моцарт.</i> Соната Ре мажор, KV 7.....	237
<i>В.А.Моцарт</i> Соната До мажор, KV 14.....	250
<i>В.А.Моцарт</i> Соната До мажор, KV 28.....	264
<i>В.А.Моцарт</i> Соната Ре мажор, KV 29.....	271
<i>В.А.Моцарт</i> Соната Соль мажор, К.301	277
<i>В.А.Моцарт.</i> Соната Ми бемоль мажор, К.481 (1 часть).....	295
<i>В.А.Моцарт.</i> Соната ми минор, К.304 (1 часть)	300
<i>В.А.Моцарт.</i> Соната Ля мажор, К. 305 (1 часть).....	305
<i>В.А.Моцарт.</i> Соната Фа мажор, К.547	309
<i>Список литературы</i>	328

Приложение

- 1. Партии скрипки.***
- 2. Исторические черты развития камерного ансамбля.***
- 3. Краткая информация о композиторах.***

Пояснительная записка

Междисциплинарный курс «Ансамблевое исполнительство» является частью профессионального модуля «Исполнительская деятельность» основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано).

Целью междисциплинарного курса является:

- формирование всесторонне развитого музыканта-профессионала;
- приобретение профессиональных навыков совместного исполнительства;
- расширение музыкального кругозора;
- формирование художественного вкуса;

Задачей междисциплинарного курса является:

- понимание стиля, формы и содержания исполняемого произведения;
- воспитание звукового самоконтроля, исполнительской ответственности обучающихся;
- развитие и закрепление навыков чтения нот с листа;
- создание творческой атмосферы, необходимой в совместной работе;
- воспитание у обучающихся творческой воли, стремления к самосовершенствованию;

Требования к уровню освоения содержания междисциплинарного курса

В ходе освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
- репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля;
- исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах;

уметь:

- читать с листа;
- использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

- психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- слышать все партии в ансамблях различных составов;
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

- ансамблевый репертуар для различных камерных составов;
- художественно-исполнительские возможности инструмента;
- профессиональную терминологию;
- особенности работы в качестве артиста ансамбля.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях

студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Примерное содержание МДК 01.02. Ансамблевое исполнительство профессионального модуля ПМ 01. Исполнительская деятельность

МДК 01.02. Ансамблевое исполнительство	
Раздел 1. Изучение репертуара камерного ансамбля	Содержание
	1 Камерный ансамбль История жанра. Основные черты специфики ансамблевого музицирования.
	2 Камерные ансамбли для скрипки и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты композиторов XX в.
	3 Камерные ансамбли для альта и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко.

		Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты композиторов XX в.	
	4	Камерные ансамбли для виолончели и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты композиторов XX в.	
	5	Камерные ансамбли для духовых инструментов и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты композиторов XX в.	
	6	Камерные ансамбли для фортепианных трио Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты композиторов XX в.	
	Практические занятия		
	1	Анализ произведения, включённого в программу	
	2	Сравнительный анализ редакций	
	3	Работа над нотным текстом фортепианной партии	
	4	Работа над нотным текстом партий инструменталистов	
	Раздел 2. Камерный ансамбль	Содержание	
		1	История камерно-ансамблевого творчества. Камерные инструментальные ансамбли венских классиков. Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен. Формирование новых жанров в камерной музыке. Особенности фактуры, динамики, артикуляции, педализации
2		Камерные инструментальные ансамбли в творчестве русских композиторов к. XVIII-нач. XX в. Д.Бортнянский, М.Глинка, С. Рахманинов,	

		А.Аренский, А.Рубинштейн. Основные черты стилей композиторов. Проблемы интерпретации.
	3	Камерные инструментальные ансамбли западно-европейских композиторов XIX – начала XX в. К.Вебер, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р. Шуман, Ф.Шопен, Й.Брамс, Э. Григ, А.Дворжак, С.Франк, К.Сен-Санс, К.Рейнеке, М.Равель, К.Дебюсси, Ф.Пуленк, А.Мишек. Новые стилистические особенности в ансамблевых произведениях. Формирование новых исполнительских задач
	4	Камерные инструментальные ансамбли выдающихся представителей национальных школ XX в. и отечественных композиторов XX в. П.Хиндемит, Б.Барток, Л.Яначек, Б.Мартину, Я.Сибелиус, Х.Турина, Г.Бацевич, К.Хёллер, С.Прокофьев, Д.Шостакович, М.Скорик, М.Вайнберг, А.Рачюнас, А.Шнитке, Особенности интерпретации. Обзор произведений, используемых в концертном репертуаре.
	Практические занятия	
	1	Анализ произведения, включённого в программу
	2	Работа над нотным текстом фортепианной партии
	3	Соединение в ансамбле
	4	Работа над единством фразировки в ансамбле
	5	Работа над ансамблевой динамикой
	6	Работа над ансамблевой артикуляцией (штриховой спецификой инструментов)
	7	Работа над ансамблевым ритмом
Программа ГИА		Особенности работы над музыкально-исполнительскими приёмами (агогика, приёмы звукоизвлечения, штрихи, аппликатура, фразировка, педализация, ансамблевые задачи)
		Стилистические, художественные и исполнительско - технологические

В соответствии с требованиями к изучению разделов междисциплинарного курса МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» («Изучение репертуара камерного ансамбля» и «Камерный ансамбль») было разработано Учебное пособие «Изучение репертуара камерного ансамбля», которое является учебным пособием для преподавателей и студентов по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова». Пособие обеспечивает репертуарные потребности раздела междисциплинарного курса и даёт преподавателям чёткое направление в формировании репертуара учебного курса.

В учебном пособии собран и систематизирован ансамблевый репертуар для различных камерных составов - от сонат композиторов эпохи барокко – до фортепианных трио западноевропейских композиторов XVIII-XXI в.в.

Данный учебный материал позволяет студентам в достаточно полном объёме освоить камерный репертуар за весь период освоения разделов междисциплинарного курса МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство».

Учебное пособие «Изучение репертуара камерного ансамбля» состоит из 5 частей:

I часть - Сонаты для скрипки и фортепиано композиторов эпохи Барокко и венских классиков.

II часть - Сонаты для скрипки и фортепиано западноевропейских композиторов XIX-XX в.в. Сонаты для скрипки и фортепиано композиторов XX в.

III часть - Сонаты для альты и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII – XX в.в.

IV часть - Сонаты для виолончели и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII-XX в.в. Сонаты для контрабаса и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII-XX в.в.

V часть - Трио для струнных инструментов и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII-XXI в.в.

При составлении камерного репертуара были использованы следующие материалы:

- 1) нотные издания, хранящиеся в библиотеке Калининградского областного музыкального колледжа им. С.В.Рахманинова;
- 2) нотные издания из личного архива преподавателя ГБПОУ КОМК им. С.В.Рахманинова И.Е. Фролаковой;
- 3) нотные издания из личного архива пианистки, профессора Университета искусств г. Ювяскюля (Финляндия) Мерьи Сойсаари-Турриаго¹

В I разделе учебного пособия представлены произведения эпохи Барокко (сонаты А.Корелли, Г.Фингера, А.Вивальди, Д.Скарлатти, И.С. Баха, Г.Генделя, Дж.Тартини, И. Кванца, Ф.Франкера, П. Нардини) и произведения венских классиков (сонаты Й.Гайдна и В.А.Моцарта). Этот репертуар даёт возможность студентам познакомиться с особенностями камерно-инструментальной музыки эпохи Барокко (особенностями формы, мелодики, фактуры, артикуляции, мелизматики, характера звукоизвлечения, фразировки и т.д.), приобрести базовые навыки игры в камерном ансамбле, освоить основные ансамблевые приёмы.

Камерные ансамбли венских классиков - следующий этап в освоении основ камерного исполнительства. В разделе представлены сонатные дуэты Й. Гайдна, В.А. Моцарта. Обучающиеся знакомятся с европейской музыкой XVIII века, с особенностями нового камерного жанра сонаты для клавира и скрипки. На данном материале студенты развивают уже приобретённые

¹ Мерья Сойсаари-Турриаго, пианистка, профессор Университета искусств г. Ювяскюля (Финляндия). Некоторые фортепианные трио, включённые в данное учебное пособие, были представлены на Международном семинаре «Значение ансамблевого и камерного репертуара в развитии профессиональных способностей» (г.Вильнюс, Литва, 2008 г.)

ансамблевые навыки, совершенствуют своё исполнительское мастерство, накапливают ансамблевый репертуар.

Данный репертуар может использоваться на начальном этапе изучения репертуара камерного ансамбля и в период формирования студенческого камерного ансамбля, так как способствует развитию тембрового и гармонического слуха, ритмического чувства, культуры звукоизвлечения, чувства формы, умению слышать себя и партнёра, умению играть синхронно, формирует чуткость к полифонической структуре изложения. Произведения предназначены для ознакомления «в эскизе», для чтения нот с листа, для подготовки к промежуточной аттестации и к экзамену по МДК 01.02 «Ансамблевое исполнительство».

Краткие методические указания

К изучению раздела «Изучение репертуара камерного ансамбля» междисциплинарного курса МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» студенты приступают в IV семестре. За этот период обучения студенты накапливают ансамблевый репертуар, изучают основы ансамблевой техники, осваивают основные исполнительские приёмы, получают базовые знания, которые затем будут применять уже в составе камерных ансамблей на 3 и 4 курсах. Задача педагога по камерному ансамблю на данном этапе работы – помочь в художественном освоении материала и в овладении базовыми навыками ансамблевой игры. Начинать работу целесообразно с более доступного репертуара – произведений эпохи Барокко и венских классиков.

Освоение раздела «Камерный ансамбль» начинается в V семестре, когда комплектуются ансамбли из студентов-пианистов и студентов-струнников: скрипачей, альтистов, виолончелистов, контрабасистов. Основная проблема, которая стоит перед педагогом по камерному ансамблю – принять наиболее адекватные решения, как при определении состава ансамбля, так и при выборе репертуара. При формировании нового коллектива следует учитывать индивидуальные особенности и профессиональную подготовку каждого студента.

В классе камерного ансамбля основное внимание должно уделяться развитию особых профессиональных качеств:

- ансамблевому слуху: умению слышать себя и каждого;
- быстрой слуховой реакции;
- знанию способов звукоизвлечения на фортепиано, струнных, духовых инструментах;
- владению ансамблевой динамикой;
- владению ансамблевой артикуляцией: знанию штриховой специфики инструментов;
- умению играть синхронно;

- ансамблевому ритму – как организующему фактору;

По существующей традиции все участники ансамбля играют по нотам. Это обусловлено тем, что пианист должен постоянно следить за партиями других участников ансамбля и согласовывать свое исполнение с исполнением своих партнеров.

Участники ансамбля должны уметь грамотно читать и воспроизводить нотный текст, точно выполнять авторские указания в отношении темпа, нюансировки, штрихов, пауз, педализации и т.д.

В работе над фортепианным трио, квартетами необходимо тщательно согласовывать штрихи у струнных инструментов. Не менее важным является согласование штрихов между струнными инструментами и фортепиано. Требования ритмической согласованности, динамического равновесия, единства фразировки должны служить первичным критерием при оценке успехов начинающих ансамблистов.

Большое значение следует уделять самостоятельной работе студентов в целях достижения наиболее высоких результатов работы.

Желательно, чтобы репертуар, изучаемый в классе камерного ансамбля, был согласован с преподавателем по специальности. Педагог-пианист должен обращаться к педагогу-струннику с просьбой о выборе аппликатуры, определении штриховых вариантов, установлении чистоты интонации и т.д.

Сонаты для скрипки и фортепиано

композиторов эпохи барокко и венских классиков

В данной части учебного пособия представлены произведения эпохи Барокко (сонаты А.Корелли, Г.Фингера, А.Вивальди, Д.Скарлатти, И.С. Баха, Г.Генделя, Дж.Тартини, И. Кванца, Ф.Франкера, П. Нардини) и произведения венских классиков (сонаты Й.Гайдна и В.А.Моцарта). Этот репертуар даёт возможность студентам познакомиться с особенностями камерно-инструментальной музыки эпохи Барокко (особенностями формы, мелодики, фактуры, артикуляции, мелизматики, характера звукоизвлечения, фразировки и т.д.), приобрести базовые навыки игры в камерном ансамбле, освоить основные ансамблевые приёмы.

Данный репертуар может использоваться на начальном этапе изучения репертуара камерного ансамбля и в период формирования студенческого камерного ансамбля, так как способствует развитию тембрового и гармонического слуха, ритмического чувства, культуры звукоизвлечения, чувства формы, умению слышать себя и партнёра, умению играть синхронно, формирует чуткость к полифонической структуре изложения.

Камерные ансамбли венских классиков - следующий этап в освоении основ камерного исполнительства. В разделе представлены сонатные дуэты Й.Гайдна, В.А.Моцарта. Учащиеся знакомятся с европейской музыкой XVIII века, с особенностями нового камерного жанра сонаты для клавира и скрипки. На данном материале студенты развивают уже приобретённые ансамблевые навыки, совершенствуют своё исполнительское мастерство, накапливают ансамблевый репертуар.

Произведения хрестоматии предназначены для ознакомления «в эскизе», для чтения нот с листа, для подготовки к промежуточной аттестации и к экзамену по МДК «Ансамблевое исполнительство».

Список литературы

1. Аджемов К. Х. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Сборник статей / К.Х. Аджемов. Москва: Музыка, 1979.
2. Алексеев А. Д. Интерпретация музыкальных произведений. М., 1984
3. Алексеева Л., Григорьев В. Зарубежная музыка 20 века. М., 1986
4. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс: [учебное пособие] / ред. К. Х. Аджемов. Москва: Музыка, 1979.
5. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования // Камерный ансамбль. Вып. 2. // Москва, 1996.
6. Вицинский А. В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением / А.В. Вицинский. Москва: Классика XXI, 2003.
7. Воронина Т. О камерном музицировании и становлении исполнителя // О мастерстве ансамблиста. Ленинград, 1987.
8. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли. М., 1960.
9. Гайдамович Т. Фортепианные трио Моцарта. Комментарии, советы исполнителям / Т. Гайдамович. Москва, 1987.
10. Гинзбург Л. Камерная музыка в современной музыкальной практике // Камерный ансамбль. // К. Аджемов. Москва, 1979.
11. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. Л., «Музыка», 1985
12. Готлиб А. Основы ансамблевой техники М., 1971.
13. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении // Музыкальное исполнительство. Вып. 1. Москва, 1976.
14. Зыбцев А. Из опыта работы педагога класса камерного ансамбля // Камерный ансамбль. // К. Аджемов. Москва, 1979.

15. Исполнительское искусство зарубежных стран, в.7. М., 1971
16. Камерный ансамбль. Сборник трудов преподавателей консерватории. Нижний Новгород, 2002
17. Лузум Н. Я. В ансамбле с солистом / Н.Я. Лузум. Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки, 2005.
18. Мильман М. В. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве / М.В. Мильман. Москва: Музыка, 1979.
19. Петрушанская Р. И. Камерная музыка. М, «Знание», 1981.
20. Раабен Л. Камерно-инструментальная музыка первой половины XX века. Советский композитор, 1986.
21. Ступель А. М. В мире камерной музыки / А. М. Ступель. Ленинград: Музыка, 1970.
22. Фейнберг С. Е. Пианизм, как искусство. М., «Музыка», 1969
23. Ширинский А. Штриховая техника скрипача / А. Ширинский. Москва, 1983. Шмуклер Л.А.
24. В классе камерного ансамбля (о некоторых исполнительских и педагогических проблемах)/ Камерный ансамбль. Сборник трудов преподавателей Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки. Нижний Новгород, 2002.
25. Шмуклер Л.А. Эдвард Григ. Соната для скрипки и фортепиано G-dur. Нижний Новгород, 2002.