

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

«Изучение репертуара камерного ансамбля»

Учебное пособие

Часть II

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.....	13
Сонаты для скрипки и фортепиано	15
<i>К.М.Вебер</i> . Соната Фа мажор.....	17
<i>К.М.Вебер</i> . Соната Соль мажор.....	29
<i>К.М.Вебер</i> . Соната ре минор.....	35
<i>Ф.Шуберт</i> . Сонатина Ре мажор, ор. 137 №1 (1 часть).....	41
<i>Ф.Шуберт</i> . Сонатина ля минор, ор. 137 №2 (3 часть).....	47
<i>Ф.Шуберт</i> . Сонатина соль минор, ор. 137 № 3 (1 часть)	50
<i>А.Дворжак</i> . Сонатина Соль мажор (1 часть).....	55
<i>Ф.Мендельсон</i> . Соната Фа мажор (1 часть)	61
<i>Ф.Мендельсон</i> . Соната фа минор (1 часть)	68
<i>Э.Григ</i> . Соната Фа мажор, ор. 8 (1,2 часть)	86
<i>Э.Григ</i> . Соната Соль мажор ор. 13 (1 часть).....	92
<i>Г. Гольтерман</i> . Сонатина, ор. 36	106
<i>К.Рейнеке</i> . Сонатина Соль мажор, ор. 251 №3.....	104
<i>К.Рейнеке</i> . Соната ми минор, ор. 116 (1 часть).....	125
<i>Я.Сибелюс</i> . Сонатина Ми мажор, ор.80 (1 часть)	139
<i>Х.Турина</i> . Соната №1.....	147
<i>Г.Бацевич</i> . Sonata da camera (1и 2 части)	167
<i>Н.Раков</i> . Вторая соната (1 часть).....	175
<i>Ю.Крейн</i> . Вторая соната (1 часть)	186
<i>Г.Фрид</i> . Соната ор.27 (1 часть)	195
<i>А.Шнитке</i> . Сюита в старинном стиле ор.80.....	203
<i>А.Рачюнас</i> . Соната	227

<i>О.Тактакишвили. Соната для скрипки и фортепиано</i>	<i>256</i>
<i>Список литературы.....</i>	<i>297</i>

Приложение

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

Пояснительная записка

Междисциплинарный курс МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство» является частью профессионального модуля ПМ 01. «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. Инструментальные составы камерных ансамблей. 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 отечественных композиторов XX в.
	3	Камерные ансамбли для альта и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.
	4	Камерные ансамбли для виолончели и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.
	5	Камерные ансамбли для духовых инструментов и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.
	6	Камерные ансамбли для фортепианных трио Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.
	Практические занятия	
	1	Анализ произведения, включённого в программу
	2	Анализ формы, содержания произведения
	3	Сравнительный анализ редакций
	4	Работа над нотным текстом фортепианной партии
	5	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 особенности произведений программы ГИА Вопросы интерпретации произведений

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 отечественных композиторов XX в.

III часть - Сонаты для альты и фортепиано западноевропейских и русских 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-Турриаго ¹

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

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 западноевропейских композиторов XIX- XX в.в. и отечественных композиторов XX в.

В данной части учебного пособия представлены произведения западноевропейских композиторов XIX в. (сонаты К.М. Вебера, Ф. Шуберта, А. Дворжака, Ф. Мендельсона, Э. Грига, сонатины Г. Гольтермана, К. Рейнеке, Я. Сибелиуса) и произведения западноевропейских и отечественных композиторов XX в. (сонаты Х. Турины, Г. Бацевич, Н. Ракова, Ю. Крейна, Г. Фрида, А. Шнитке, А. Рачюнаса, О.Тактакишвили).

Для романтических произведений западноевропейских композиторов XIX в. характерны: образность настроений, пейзажность, яркое красочное темброво-колористическое письмо, романтическая программность, новый гармонический язык, влияние фольклора на особенности мелодики, гармонии, ритма. Особую роль в камерных романтических сочинениях играет партия пианиста. Звучание фортепиано в произведениях композиторов-романтиков более красочное, насыщенное и мощное. Перед студентами появляются новые исполнительские и ансамблевые задачи: работа над стилистическими и музыкально-исполнительскими приёмами (агогикой, приёмами звукоизвлечения, штрихами, аппликатурой, фразировкой, педализацией, искусством *rubato*, динамическим равновесием и т.д.).

Помимо широко известных в педагогической практике сочинений К.М.Вебера, Ф. Шуберта, А. Дворжака, Ф. Мендельсона, Э. Грига, в этот раздел включены сонатины Г. Гольтермана, К. Рейнеке, Я. Сибелиуса, которые отличаются компактностью формы, ясностью и простотой фактуры, ярко выраженным тематическим материалом, богатым мелодизмом, яркой красочностью гармонического языка.

Камерный репертуар композиторов-романтиков предназначен для ознакомления «в эскизе», для чтения нот с листа, для подготовки к

промежуточной аттестации и к экзамену по МДК «Ансамблевое исполнительство».

Камерный репертуар западноевропейских и отечественных композиторов XX в. представлен сонатами для скрипки и фортепиано Х. Турины, Г. Бацевич, Н. Ракова, Ю. Крейна, Г. Фрида, А. Шнитке, О.Тактакишвили.

При изучении камерных сонат композиторов XX века перед студентами появляются новые исполнительские задачи – изучение приёмов звукоизвлечения, колористических эффектов, разнообразной штриховой техники и ритмики, изучение приёмов педализации и т.д.

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.