

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

«Изучение репертуара камерного ансамбля»

Учебное пособие

Часть IV

Сонаты для виолончели и фортепиано

Сонаты для контрабаса 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 виолончели и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII-XX в.в.	
Сонаты для контрабаса и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII-XX в.в.....	16
Сонаты для виолончели и фортепиано	
<i>А.Корелли</i> . Соната Соль мажор	18
<i>Г.Пёрселл</i> . Соната соль минор	23
<i>Дж.Экклз</i> . Соната соль минор	29
<i>А.Вивальди</i> . Соната ми минор.....	38
<i>А.Вивальди</i> . Соната ля минор	42
<i>А.Марчелло</i> . Соната До мажор.....	53
<i>А.Марчелло</i> . Соната ми минор	56
<i>А.Марчелло</i> . Соната Соль мажор.....	62
<i>А.Марчелло</i> . Соната ля минор.....	70
<i>Дж.Саммартини</i> . Соната Соль мажор.....	75
<i>Ж.Дюпор</i> . Соната Соль мажор.....	85
<i>Ж.Бреваль</i> . Соната До мажор (1 часть).....	91
<i>Б.Ромберг</i> . Соната До мажор (1 часть).....	98
Сонаты для контрабаса и фортепиано	
<i>А.Марчелло</i> . Соната Фа мажор	109
<i>Г.Ф.Гендель</i> . Соната соль минор (3,4 часть)	115
<i>Й.М.Спергер</i> . Соната Ре мажор (2, 3 ч.)	123
<i>В.А.Моцарт</i> . Соната ми минор (1 часть), переложение для контрабаса и фортепиано.....	135
<i>А.Мишек</i> . Соната №1 (1 часть)	141

<i>А.Мишек.</i> Соната №2 (1 часть)	147
<i>Р.Фукс.</i> Соната Си бемоль мажор, соч. 97 (2 часть)	157

Партии виолончели

Партии контрабаса

Приложение

- 1.Исторические черты развития камерного ансамбля.
- 2.Краткая информация о композиторах.
- 3.Рекомендуемая литература о камерном ансамбле.

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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

		<p>фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.</p>
	4	<p>Камерные ансамбли для виолончели и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.</p>
	5	<p>Камерные ансамбли для духовых инструментов и фортепиано Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.</p>
	6	<p>Камерные ансамбли для фортепианных трио Сонаты композиторов эпохи Барокко. Сонаты композиторов эпохи Классицизма. Сонаты композиторов эпохи Романтизма. Сонаты отечественных композиторов XX в.</p>
	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	<p>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</p>
	2	Камерные инструментальные ансамбли в

		<p>творчестве русских композиторов к. XVIII-нач. XX в. Д.Бортнянский, М.Глинка, С.Рахманинов, А.Аренский, А.Рубинштейн. Основные черты стилей композиторов. Проблемы интерпретации.</p>
	3	<p>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</p>
	4	<p>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.</p>
	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)

	<p>Стилистические, художественные и исполнительско - технологические особенности произведений программы ГИА Вопросы интерпретации произведений</p>
--	---

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-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

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.)

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 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 виолончели и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII- XIX в.в.

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

В данной части учебного пособия представлены произведения для виолончели и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII- XIX в.в. (сонаты А. Корелли, Г. Пёрселла, Дж. Эклза, А. Вивальди, А. Марчелло, Дж. Саммартини, Ж. Дюпора, Ж. Бреваля, Б. Ромберга) и произведения для контрабаса и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII- XX в.в. (сонаты А.Марчелло, Г.Генделя, Й.М. Спергера, В.А.Моцарта, А. Мишека и Р.Фукса).

Камерный репертуар для виолончели и фортепиано даёт возможность студентам познакомиться с особенностями камерно-инструментальной музыки эпохи Барокко и эпохи Классицизма (особенностями формы, мелодики, фактуры, артикуляции, мелизматики, характера звукоизвлечения, фразировки и т.д.). На данном ансамблевом материале студенты знакомятся с особенностями игры в ансамбле с виолончелью, со специфическими особенностями этого инструмента (звук, штриховая техника и т.д.). Данный репертуар полезен на начальном этапе игры в ансамбле с виолончелистом, в период формирования студенческого камерного ансамбля, так как развиваются тембровый и гармонический слух, ритмическое чувство, культура звукоизвлечения, чувство формы, умение слышать себя и партнёра, умение играть синхронно, формируется чуткость к полифонической структуре изложения. Репертуар камерного ансамбля для виолончели и фортепиано можно использовать в качестве подготовки к промежуточной аттестации, для подготовки к экзамену по МДК01.02. «Ансамблевое исполнительство», для ознакомления «в эскизе», для чтения нот с листа.

Так как репертуар для контрабаса ограничен, и состоит в основном из переложений, в учебное пособие включены не только произведения «средней степени трудности», но и камерные сонаты для более подвинутых студентов.

Сонаты А. Марчелло, Г. Генделя, Й.М. Спергера, В.А. Моцарта относятся к репертуару «средней трудности» для ознакомления «в эскизе», для чтения нот с листа, для подготовки к промежуточной аттестации, для подготовки к экзамену по МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство», и для подготовки к Государственной итоговой аттестации. Этот материал доступен по содержанию, техническим и исполнительским задачам, подходит для освоения базовых навыков игры в ансамбле с контрабасом, для изучения основных и специфических моментов ансамблевого исполнительства (штриховая техника, ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство фразировки и т.д.).

Сонаты А. Мишека и Р. Фукса выдвигают более значительные исполнительские и ансамблевые задачи. Этот репертуар предназначен для подвинутых студентов-пианистов и студентов-струнников. Для сонат Мишека и Фукса характерны новые стилистические тенденции, насыщенная и виртуозная фактура, яркий концертный стиль, усложнённый тематизм, новые инструментальные приёмы звукоизвлечения, тембровость и красочность, повышенное значение исполнительских средств - артикуляции, акцентировки, динамики, штрихов. В процессе изучения подобного репертуара развивается художественная интуиция, исполнительский и интеллектуальный потенциал, гибкость ансамблевого мышления, расширяется и технический арсенал исполнителей. Все эти профессиональные качества, безусловно, помогают и в освоении сольного репертуара.