

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центральная детская музыкальная школа»

ПРИНЯТО
решением Педагогического совета
Протокол № 5 от 31.08.2023

«Утверждаю»
Директор МБУДО «ЦДМШ»
Волкова Э.А.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО»**

**Предметная область
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО**

**Рабочая программа по учебному предмету
ПО.01. УП.02. «Ансамбль»**

**Саратов
2023**

Разработчики:

Емельянова Н.П. - преподаватель отделения специального фортепиано МБУДО
«ЦДМШ»

Иванова Н.П. - преподаватель отделения специального фортепиано МБУДО
«ЦДМШ»

Рецензенты:

Смирнова Н.М. – профессор кафедры специального фортепиано исполнительского
факультета СГК им. Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения

Разумова Н.О. - преподаватель отделения специального фортепиано МБУДО
«ЦДМШ»

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано».

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а также включает программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения.

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по специальности.

За время обучения ансамблю у учащихся должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования.

Знакомство учащихся с ансамблевой музыкой происходит на базе следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2-рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов.

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой XIX и XX века.

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне.

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:

Таблица 1

Срок обучения/количество часов	4-7 классы	9 класс
	Количество часов (общее на 4 года)	Количество часов (в год)
Максимальная нагрузка	330 часов	132 часа
Количество часов на аудиторную нагрузку	132 часа	66 часов
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	198 часов	66 часов
Недельная аудиторная нагрузка	1 час	2 часа
Самостоятельная работа (часов в неделю)	1,5 часа	1,5 часа
Консультации (для учащихся 5-7 классов)	6 часов (по 2 часа в год)	2 часа

Консультации по ансамблю являются дополнительным учебным временем для подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, конкурсам и т.д.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от двух учащихся).

Реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.

Цель учебного предмета «Ансамбль»:

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.

Задачи:

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и музыкальности;
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки;
- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие *методы обучения*:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих партий);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого);
- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на фортепиано.

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» имеют площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию, в учебных классах два инструмента для работы над ансамблями для 2-х фортепиано.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Содержание учебного предмета «Ансамбль»

1. Сведения о затратах учебного времени

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

Срок обучения – 9 лет

Класс	Распределение по годам обучения								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продолжительность учебных занятий (в неделях)				33	33	33	33	-	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)				1	1	1	1	-	2
Консультации (часов в год)					1	1	1	-	2

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Требования по годам обучения

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо сформировать определенные музыкально-технические знания, умения владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как:

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для фортепианного дуэта, переложений симфонических, циклических (сонаты, сюиты), ансамблевых, органнх и других произведений, а также камерно-инструментального репертуара) отечественных и зарубежных композиторов;
- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки различных эпох; навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами;
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано и других инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
- знание ансамблевого репертуара (4-ручный, 2-рояльный);
- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
- знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных инструментов - струнных, духовых, народных), их особенностей и возможностей;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4 руки;
- навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании;
- навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении;
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;
- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве ансамблиста.

Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года с 4 по 7 класс. В 9 классе промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия.

Формы текущего контроля успеваемости: академические концерты, прослушивания, концерты и классные вечера.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Формой аттестации по учебному предмету является зачет, а также - прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях.

По завершении изучения предмета «Ансамбль» проводится промежуточная аттестация в конце 7 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании МБУДО «ЦДМШ».

2. Критерии оценок

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 3

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	Технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)	Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)	Исполнение с большим количеством недочетов: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» - подбор учеников-партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в классе специальности.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ансамбль» (фортепиано в 4 руки) является формирование правильной посадки за инструментом обоих партнеров, распределение педали между партнерами (как правило, педаль берет ученик, исполняющий 2 партию).

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров исполнения камерной музыки.

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением вместе начать фразу и вместе закончить ее.

Необходимо совместно с учащимися анализировать форму произведения, чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления о произведении, его смыслового и художественного образа.

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная индивидуальная работа.

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение учащихся самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения.

Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала учащийся работает индивидуально над своей партией, затем с партнером. Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с преподавателем и без него.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.

Партнеров следует менять местами в ансамбле, чередовать исполнение 1 и 2 партии между разными учащимися.

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Помимо ансамблей для фортепиано в 4 руки (с которых удобнее всего начинать), следует познакомить учеников с ансамблями для двух фортепиано в 4 руки (есть ансамбли в 8 рук).

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

С учетом того, что образовательная программа «Фортепиано» содержит одновременно три предмета, связанные с исполнением на фортепиано - «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс» - учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий.

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по фортепианному ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями. Работать над точностью педализации, над общими штрихами и динамикой (там, где это предусмотрено).