

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

«Изучение репертуара камерного ансамбля»

Учебное пособие

Часть III

Сонаты для альты 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 альты и фортепиано западноевропейских композиторов XVIII – XX в.в	16
<i>А.Ариости</i> . Соната	18
<i>Дж.Экклз</i> . Соната, 1 и 2 части	23
<i>Г.Ф.Телеман</i> . Соната Ре мажор	28
<i>А.Марчелло</i> . Соната Фа мажор.....	33
<i>Неизвестный автор</i> . Соната	41
<i>П.Нардини</i> . Соната.	45
<i>А.К. Диттерсдорф</i> . Соната Ми бемоль мажор.....	55
<i>В.Руст</i> . Соната Соль мажор.....	68
<i>Л.Боккерини</i> . Соната, 1 часть	83
<i>Д.Бортнянский</i> . Соната, 1 часть	90
<i>К.Хаммер</i> . Соната №3	98
<i>Л.Борги</i> . Соната №1, соч.5 (II, III ч.)	107
<i>Ф.Мендельсон</i> . Соната до минор (1 часть)	120
<i>М.Глинка</i> . Соната ре минор (неоконченная) (2 часть)	133
<i>Э.Томас</i> . Сонатина До мажор	143
<i>А.Винклер</i> . Соната, 1 часть	154
<i>Г.Гольтерман</i> . Соната ор. 61, 1 часть	169
<i>А.Лонго</i> . Сюита, 1 часть.....	176
<i>С.Хеннесси</i> . Сонатина, 1 часть	202
<i>Й.Боуэн</i> . Соната до минор, 1 часть.....	209
<i>Д.Мийо</i> . Соната.	221
<i>В.Степанова</i> . Соната	243

<i>З.Ткач. Соната</i>	257
<i>Г.Фрид. Соната</i>	289
<i>Список литературы</i>	309

Приложение

- 1. Партии альты.***
- 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 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 альты 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

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.

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.)

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 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 альты и фортепиано западноевропейских и русских композиторов XVIII- XX в. в.

В данной части учебного пособия представлены сонаты для альты и фортепиано западноевропейских и русских композиторов XVIII- XX в. в. В связи с тем, что камерный репертуар для альты и фортепиано ограничен, в данную хрестоматию включены не только произведения «средней степени трудности», но и камерные сонаты для более подвинутых студентов-пианистов и студентов-струнников.

Репертуар «средней трудности» (сонаты А. Ариости, Дж. Эклза, Г.Ф. Телемана, А. Марчелло, П. Нардини, К.Д. Диттерсдорфа, Л. Боккерини, Д. Бортнянского, К. Хаммера, Л. Борги, Г. Гольтермана, А. Лонго, Э. Томаса) предназначен для ознакомления «в эскизе», для чтения нот с листа, для подготовки к промежуточной аттестации и к экзамену по МДК 01.02. «Ансамблевое исполнительство». Сонаты отличаются компактностью формы, ясностью и простотой фактуры, они очень удобны для чтения с листа и для эскизного ознакомления с альтовым ансамблевым репертуаром. Данный репертуар даёт возможность студентам познакомиться с особенностями игры в ансамбле с альтом, узнать о специфике этого инструмента (звукоизвлечение, штриховая техника и т.д.). Этот репертуар чрезвычайно полезен на начальном этапе игры в ансамбле с альтистом, 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

Более сложный камерный репертуар (сонаты В. Руста, Ф. Мендельсона, М. Глинки, С. Хеннеси, А. Винклера, Й. Боуэна, Д. Мийо, В. Степановой,) рассчитан для более подвинутых студентов-пианистов и студентов-

струнников и предназначен для подготовки к промежуточной аттестации и к экзамену по МДК01.02. «Ансамблевое исполнительство».

Более сложные камерные сонаты выдвигают значительные исполнительские задачи как перед студентами-пианистами, так и перед студентами-струнниками. 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.

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.