

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и
вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ХГИК

_____ **Е.В.Савелова**

«_____» _____ 20__ г.

ИЗУЧЕНИЕ КАМЕРНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА
XX-XXI ВЕКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2019 год набора,
для иностранных обучающихся,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Фортепиано

Квалификация
Артист ансамбля. Концертмейстер, Преподаватель

Хабаровск
2019

Составитель:

Матвеева Людмила Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины «Изучение камерно-инструментального репертуара XX-XXI века» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «____» _____, протокол № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения о дисциплине.....	4
1.1	Наименование дисциплины.....	4
1.2	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3	Цель освоения дисциплины.....	4
1.4	Планируемые результаты обучения.....	5
2	Объём и содержание дисциплины.....	6
2.1	Объём дисциплины.....	6
2.2	Тематический план.....	7
2.3	Краткое содержание разделов и тем.....	10
3	Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	21
3.1	Планы семинарских занятий.....	21
3.2	Темы докладов и рефератов по дисциплине.....	22
3.3	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины.....	22
4	Методические указания по освоению дисциплины.....	23
5	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	23
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования.....	23
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций.....	24
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения.....	25
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения.....	30
6	Ресурсное обеспечение.....	30
6.1	Основная и дополнительная литература.....	30
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...	33
6.3	Информационно-техническое, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	34
6.4	Материально-техническая база.....	34
7	Воспитательная работа.....	37
8	Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).....	38

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Изучение камерно-инструментального репертуара XX-XXI века» предназначена для иностранных обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль подготовки «Фортепиано»), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.08.2017 г. № 730, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Изучение камерно-инструментального репертуара XX-XXI века» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.02).

Курс связан с такими дисциплинами, как «Концертмейстерский класс», «Фортепианный ансамбль», «Ансамбль» и другими, дополняет их, а также решает комплексно на более высоком уровне проблемы теории и практики исполнения камерно-инструментальной музыки применительно к фортепианному обучению.

Дисциплина «Изучение камерно-инструментального репертуара XX-XXI века» поддерживает профиль «Фортепиано» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование у обучающегося целостного представления о развитии мировой камерно-инструментальной музыки XX - XXI веков, овладение широкими знаниями историко-стилевого процесса в изучаемой области музыкальной культуры, изучение национальных камерно-инструментальных школ, расширение музыкального кругозора.

Предметом данного курса являются основные музыкальные направления и стили камерно-инструментальной музыки XX–XXI вв., крупные явления и события в камерно-инструментальном творчестве в их взаимосвязи с общими художественно-эстетическими проявлениями, философскими исканиями.

Задачами дисциплины являются: формирование знаний о наиболее значительных фактах отечественной и зарубежной камерно-инструментальной музыки XX–XXI века, о творчестве ведущих композиторов - представителей основных художественных направлений в камерно-инструментальной музыке рассматриваемого периода, о

произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, представлений о различных композиторских техниках XX–XXI века, особенностях развития музыкальных жанров, закономерностях развития музыкального языка, принципах звуковысотной организации музыки, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой. Курс ориентирован на применение широкого комплекса профессиональных навыков в сольном и ансамблевом исполнительстве.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Код	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции			
ПК-11	Готов к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю	<p>ПК-11.1. Знать: музыкальную эстетику, музыкальный язык, творческие стили и репертуар великих творческих эпох; историю, этапы развития и основные художественные направления камерно-инструментальных жанров в XX–XXI веке; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения камерно-инструментальных сочинений;</p> <p>ПК-11.2. Уметь: применять теоретические знания при анализе камерно-инструментальных произведений изучаемого периода; стилистически достоверно исполнять камерную музыку различных жанров и стилей; применять</p>	<p>ПК-11.1. - жанры и стили камерно-инструментальной музыки в конкретном культурно-эстетическом и историческом контексте; - звуковые эталоны и выразительные исполнительские средства; - камерно-инструментальное творчество выдающихся композиторов XX–XXI века; - характерные черты «образа фортепиано», представленного в музыке различных эпох, стилей и жанров, звуковые эталоны и выразительные исполнительские средства;</p> <p>ПК-11.2. - ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях; - анализировать форму и структуру музыкальных произведений; – артикулировать и интонировать звуковой материал</p>

		<p>современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья);</p> <p>ПК-11.3.</p> <p>Владеть: профессиональной терминологией в области камерно-инструментального жанра; навыками исполнительского анализа;</p>	<p>музыкальных произведений, в соответствии с эстетикой того или иного стиля;</p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять варианты соединений в одной концертной программе музыки различных стилей и жанров, уметь наиболее ярко представить творчество того или иного исполнителя или исполнительской «школы»; - пользоваться справочной литературой и научно-техническими средствами; <p>ПК-11.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений; – фактурными, ритмическими и техническими «формулами» музыки различных стилей и эпох; - навыками и приемами стилевого и исполнительского анализа; – фактурными, ритмическими и техническими «формулами» музыки различных стилей и эпох, техникой педали, различными «образами» фортепиано. - технологией составления концертных программ (сольных и ансамблевых) с учетом возможностей исполнителей, просветительских задач, запросов слушательской аудитории; - иметь в своем камерно-инструментальном репертуаре произведения XX-XXI века;
--	--	---	---

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Семестры

Контактная работа (всего)	148	4-7		
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	-	-		
- семинары (СЗ)	-	-		
- практические (ПЗ))	-	-		
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-		
- индивидуальные (ИЗ)	144	4-7		
- групповое консультирование (Г)	4	6,7		
- индивидуальное консультирование (И)	-	-		
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	140	4-7		
СР обучающихся	90	4-7		
КОНТРОЛЬ	50	4-7		
В том числе:				
-подготовка курсовой работы	-	-		
-текущий контроль	32	4,5,7		
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)				
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	18	6,7		
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	8/ 288	4-7		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		семестры:	
зачет	-			
экзамен	6,7			

2.2. Тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Количество часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ИЗ	ПЗ	Кон суль таци и (Г, И)	Всег о часо в СР	СР	Контроль СР	
теку щий	пром ежудо чный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВТОРОЙ КУРС ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР Введение										
	Цели, задачи дисциплины. Место камерно-инструментальной музыки в развитии музыкального искусства XX-XXI в. (ПК-11)	3	2	2			1	1		

ИТОГО:		3	2	2			1	1		
Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА 1900 – 1930 ГОДОВ										
1.1.	Экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, джаз и др. (ПК-11)	6	4	4			2	2		
1.2.	Искания в области стиля. Радикальные изменения в музыкальном языке, системе жанров, композиционных средствах (ПК-11).	5	4	4			1	1		
1.3.	Роль камерно-инструментальных жанров (ПК-11)	5	4	4			1	1		
1.4.	Инструментальные ансамбли И.Ф.Стравинского (ПК-11)	6	4	4			2	2		
1.5.	Камерно-инструментальное творчество композиторов французской «шестерки» (ПК-11).	8	6	6			2	2		
1.6.	Камерно-инструментальные произведения А.Онеггера (ПК-11)	6	4	4			2	2		
1.7.	Творчество Д. Мийо (ПК-11)	4	2	2			2	2		
1.8.	Творчество Ф. Пуленка (ПК-11)	5	4	4			1	1		
1.9.	Камерно-инструментальная музыка композиторов Италии (ПК-11)	6	4	4			2	2		
1.10.	Композиторы нововенской школы – А. Шёнберг, А. Берг,	4	2	2			2	2		

	А. Веберн (ПК-11)									
1.11	Камерно-инструментальное творчество П.Хиндемита(ПК-11)	4	2	2			2	2		
1.12	Развитие национальных музыкальных культур (ПК-11)	4	2	2			2	2		
ИТОГО по 4 семестру:		72	44	44			28	22	6	-
ТРЕТИЙ КУРС ПЯТЫЙ СЕМЕСТР Раздел 2. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 1900 – 1930 ГОДОВ										
2.1.	Тенденции развития камерно-инструментального творчества (ПК-11)	12	4	4			8	8		
2.2.	Формирование камерно-инструментального репертуара в национальных композиторских школах (ПК-11)	14	6	6			8	8		
2.3.	Камерно-инструментальное творчество А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Шебалина (ПК-11)	18	8	8			10	10		
2.4.	Камерно-инструментальные жанры в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского (ПК-11)	22	10	10			12	12		
ИТОГО по 5 семестру:		72	28	28			44	38	6	-
ШЕСТОЙ СЕМЕСТР Раздел 3. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 1940 ГОДОВ										
3.1.	Камерно-инструментальное творчество западно-	12	8	8			4	4		

	европейских композиторов военных лет (ПК-11)									
3.2.	Камерная музыка советских композиторов военного периода (ПК-11)	9	8	8			1	1		
3.3.	Творчество С. Прокофьева (ПК-11)	12	8	8			4	4		
3.4.	Творчество Д. Шостаковича (ПК-11)	12	8	8			4	4		
3.5.	Камерная музыка послевоенных лет (ПК-11)	16	12	12			4	4		
Подготовка к экзамену		9					9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2			2				
ИТОГО по 6 семестру:		72	46	44		2	26	17	-	9
<p align="center">ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР Раздел 4. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – начала XXI ВЕКА</p>										
4.1.	Камерно-инструментальный репертуар в творчестве западно-европейских композиторов (ПК-11)	28	20	20			8	8		
4.2.	Развитие камерно-инструментальных жанров в творчестве композиторов РФ и стран АТР (ПК-11)	13	8	8			5	5		
Подготовка к экзамену		9					9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2			2				
ИТОГО по 7 семестру:		72	30	28		2	42	13	20	9
ВСЕГО по курсу:		288	148	144		4		90	32	18

2.3. Краткое содержание разделов и тем

ВТОРОЙ КУРС. ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР

Введение

Цели, задачи дисциплины. Место камерно-инструментальной музыки в развитии музыкального искусства XX-XXI в. Проблемы и общие тенденции развития камерно-инструментальных жанров.

Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА 1900 – 1930 ГОДОВ

Общественно-политическая панорама событий 1900 – 1930 годов. Первая мировая война. Революция 1917 года в России. Обострение политической борьбы в странах Западной Европы. Явление фашизма. Мир накануне Второй мировой войны.

Музыкальное искусство 1900-1930 годов: необычайно сложная картина, где представлены самые разные художественные тенденции, развивающиеся параллельно, иногда в соприкосновении или в отталкивании: поздний романтизм, символизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм и др.

Относительную плавность развития искусства XIX столетия теперь сменяет дробность, множественность художественных тенденций. Творческая эволюция композиторов характеризуется небывало интенсивными поисками и сменами стилевых манер.

Тема 1.1. Экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, джаз и др.

Первая треть XX столетия - бурная экспериментальная фаза развития камерно-инструментальной музыки. Радикальные изменения в музыкальном языке, системе жанров, композиционных средствах. Первая волна музыкального авангарда. Возникновение понятия «новая музыка».

Зарождение экспрессионизма в 1910 годы. «Новая венская школа» (А.Шёнберг, А.Веберн, А.Берг); ее преемственные связи с поздним романтизмом. Влияние экспрессионизма на западноевропейскую и отечественную музыку середины XX вв.

Неоклассицизм – противоположность экспрессионизму. Стремление композиторов найти устойчивые эстетические и этические ориентиры. Расцвет неоклассицизма в 1920-1930 годы. Камерно-инструментальное творчество И. Стравинского. Неоклассицизм П. Хиндемита.

Неофольклоризм. Открытие древнейших слоев фольклора. Новые принципы голосоведения, фактуры, инструментализма, свободное комбинирование фольклорных элементов. И. Стравинский, Л. Яначек, Б. Барток, К. Орф.

Влияние джаза на европейские бытовые жанры. Камерно-инструментальные произведения П. Хиндемита, Д. Мийо, М. Равеля.

Тема 1.2. Искания в области стиля. Радикальные изменения в музыкальном языке, системе жанров, композиционных средствах

Изменение эстетических ориентиров. Пересмотр параметров музыкального мышления. Обогащение ладовой основы введением ладов народной музыки, «искусственными» звукорядами. Применение полиладовости, политональности. Разрастание гармонической вертикали вплоть до двенадцатизвучия. Аккорды свободной структуры, не регламентируемые традиционной теорией. Возникновение «именной» звуковой системы (система музыкального языка П. Хиндемита, О. Мессиана). Новации в области ритма, тембра, артикуляции, динамики, фактуры, формы и т.д.

Тема 1.3. Роль камерно-инструментальных жанров

Возрастание роли камерно-инструментальных жанров. Камерно-инструментальные произведения П. Хиндемита, Д. Мийо, Ф. Пуленка, Д. Малипьеро. Разработка традиционных ансамблевых форм – квартетов, трио, сонаты. Появление редких жанровых разновидностей – октета, нонета, ундецимета (Октет для духовых Стравинского).

Возрождение встречавшихся в практике эпохи барокко сонаты для инструментов соло и ансамблей. Сближение камерной музыки с симфонической («камерные музыки» Хиндемита, Маленькие симфонии Мийо, Камерная симфония Шёнберга, Камерный концерт Берга).

Индивидуальность исполнительского аппарата. Лаконичное, графическое инструментальное письмо с господством моторики независимых линий фактуры. Инвенционная техника письма. Предпочтение соло перед дублировкой. Новое использование штрихов, артикуляции, динамики, способов звукоизвлечения.

Попытки распространения камерной музыки в любительской среде (ряд произведений П. Хиндемита).

Тема 1.4. Инструментальные ансамбли И.Ф. Стравинского

Утверждение эстетики неоклассицизма. Своеобразие стиля камерных произведений Стравинского. Жанры, стили, фактура стереотипов доклассического искусства. Характерность звучания инструментов (острохарактеристичность) в камерном творчестве Стравинского. Антиромантическая (ударная) трактовка фортепиано. Концертирование как принцип развития материала. Камерные формы – «оркестр-ансамбль». Создание жанра камерно-ансамблевой сюиты. Использование джаза (Рэгтайм для одиннадцати инструментов – 1918. Октет для духовых инструментов - 1923).

Тема 1.5. Камерно-инструментальное творчество композиторов французской «шестерки»

Брошюра-манифест Ж. Кокто «Петух и Арлекин» (1918), ее влияние на формирование «французской шестерки». Творчество Э. Сати – идейного вдохновителя молодых французских композиторов 1920 – 1930 годов.

Национальные истоки творчества А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, Ж. Орика, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. «Антиимпрессионистский» стиль оркестровки. Использование и группы однородных инструментов или разнородных ансамблей без дублеров (оркестр-ансамбль солистов). Повышение в камерных произведениях роли духовых инструментов, ударная трактовка фортепиано. Использование элементов джаза.

Тема 1.6. Камерно-инструментальные произведения А.Онеггера

Музыкант-мыслитель. Вера в общественное предназначение музыки. Сочетание традиций и новаторства. Влияние традиций Регера (Первый струнный квартет). Приемы политональности (Первая соната для скрипки и фортепиано), использование хорала в Сонате для альты и фортепиано (предвосхищение финального гимна-хорала Второй симфонии), контрапункты и фугато в финале Сонатины для двух скрипок, приверженность традициям в Сонате для виолончели и фортепиано (стройность формы, ясные тематические связи между частями). Использование в финале Сонаты двенадцатитонового звукоряда, близость Сонатины для кларнета и фортепиано к эстетике «Шестерки» (жизнерадостность, гротеск, синкопированные ритмы).

Тема 1.7. Творчество Д. Мийо

Принадлежность Мийо французской «шестерке». Проникновение мюзик-холльности в камерную инструментальную музыку композитора. Экспериментирование с жанрами, инструментальными составами. Создание ансамблей, в которых комбинируются различные составы инструментов или сочетаются инструментальные партии с вокальными.

Пять «Маленьких симфоний» (1917 – 1922) – один из ранних в европейской музыке примеров возрождения старинного жанра «концертирующих симфоний» или ансамбля солирующих инструментов.

Стиль квартетного письма – стиль мелодизированной полифонии. Мягкая или терпкая диссонантность в отличие от графичности Стравинского. Жанровое и структурное разнообразие квартетов. Близость довоенных квартетов традициям импрессионистов.

Концертино камерно-ансамблевого типа. Сонаты и сонатины для скрипки, альты, виолончели, гобоя с фортепиано, а также для инструментов соло и ансамблей. «Прогулка короля Рене» для деревянных духовых инструментов и валторны (1939).

Тема 1.8. Творчество Ф. Пуленка

Увлечение современным искусством. Особое отношение к красочным произведениям И. Стравинского. Ранние камерные произведения отмечены приемами джаза, современными ритмами и напевами городской бытовой музыки. Главенствует жизнерадостный, иногда мечтательный тонус музыки. Негритянская рапсодия для фортепиано, струнного квартета, флейты, кларнета и баритона (1917).

«Короткие», в духе сонат Скарлатти, сонаты для двух кларнетов (1918), для валторны, трубы и тромбона (1922), для кларнета и фагота (1922).

Дань неоклассическим камерным произведениям 1930 годов – во «Французской сюите» для двух гобоев, двух фаготов, двух труб, трех тромбонов, ударных и клавесина (1935). Стилизация французских танцев 16 века: бургундского бранля, паваны и других. Гармония выдержана в старинных ладах.

Тема 1.9. Камерно-инструментальная музыка композиторов Италии

В итальянской музыке неоклассицизм приобрел еще более важное и принципиальное значение, чем во Франции и Германии. Неоклассицизм итальянцев, в отличие от неоклассицизма И. Стравинского, имел четко выраженную национальную ориентацию.

Творчество А. Казеллы – наиболее яркое проявление итальянского неоклассицизма. Рационалистически-интеллектуальный стиль письма. Разнообразные жанры старинной музыки – токката, инвенционные прелюдийные формы, ричеркары. «Симфония» для кларнета, трубы и фортепиано (1932) – типичный образец старинного концертирующего ансамбля. Возрождение жанра Трио-сонаты в *Sonate a tre* для скрипки, виолончели и фортепиано (1938).

Камерное творчество Дж. Ф. Малипьеро также относится к направлению неоклассицизма. Среди камерных произведений – почти все жанры итальянского барокко и Возрождения – от мадригалов, баллад до ричеркаров и трио-сонат для различных инструментальных составов. Семь квартетов. Программность в квартетах (за исключением Четвертого и Седьмого).

Неоклассические тенденции в камерно-инструментальном творчестве Г. Петрасси. Стиль письма – мелодизированный при атональной основе. Атонализм сближает творчество Петрасси с нововенской школой.

Тема 1.10. Композиторы нововенской школы – А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн

Изменения в жанровой основе камерной музыки. В 1920 годы изменения определялись только что разработанной Шёнбергом системой додекафонии. В качестве ориенторов оставались отдельные формулы и характерные ритмы. «Серенада» для кларнета, бас-кларнета, мандолины, гитары, скрипки, альты и виолончели ор. 24 (1924) – законченная додекафонная композиция. Детализированная разработка додекафонии – в

Квинтете для флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота ор. 26 (1923-1924), Третьем квартете ор. 30 (1926).

Обращение Шенберга к жанру вальса. Третий и Четвертый квартеты связаны с традициями венской культуры. Применение додекафонии в сонатных формах. Квинтет для духовых ор. 26 (1924) – наиболее конструктивистский опус Шенберга. Тотальная разработка серийной техники. В Четвертом квартете ор. 37 (1936) – некоторое отступление от строгой додекафонии, появление ладовых сопряжений.

Разрыв А. Веберна с классическими традициями еще более радикален. Использование идеи Шенберга о соединении додекафонии с классическими сонатно-симфоническими структурами. В Трио ор. 20 (1927) сохраняется только схема сонатной формы.

Инструментальный состав камерных сочинений, за исключением Квартета ор. 22 (1930), традиционен. Новизна – в конструкциях, в музыкальном языке, в разработке техники додекафонии. Аскетизм образного строя и стиля. Пуантилизм последних камерных сочинений.

Стиль камерных произведений А. Берга значительно отличается от стиля А. Веберна. «Камерный концерт» для фортепиано, скрипки и тринадцати духовых инструментов (1923-1925) и «Лирическая сюита» для струнного квартета (1925-1926) – инструментальные драмы. Развитие построено на принципе концертирования.

Тема 1.11. Камерно-инструментальное творчество П. Хиндемита

В камерной инструментальной сфере П. Хиндемита сконцентрировались типичные черты немецкого неоклассицизма. Характерны господство обобщенных, «интеллектуализированных» эмоций, преобладание рационального начала над чувственным, принципиальный антиромантизм. Стиль – необахианство, соединяющее жанровую систему барокко с классико-романтическими жанрами. Традиционность нарушается качествами музыкального языка, линейностью полифонии, усложненной диссонантной гармонией.

Произведения наличествуют во всех камерных жанрах: для инструментов соло, сонаты для инструментов и фортепиано, инструментальных дуэтов. Многочисленные ансамбли как для традиционных, так и для необычных составов. Наиболее классичны по структурам и трактовке жанра Шесть квартетов (1919 – 1945). Особый жанр, созданный Хиндемитом – «Камерные музыки». В них тенденция «гибридизации» жанров. Произведения, выполненные в «барочных» жанрах (сольные сонаты без сопровождения) и в традиционных сонатно-симфонических формах классического типа: все квартеты, фортепианные и струнные сонаты 1930 годов. В ансамблях культивируется концертное солирование инструментов. Соната для скрипки и фортепиано (1930 годы) – возвращение к романтической лирике.

Влияние Хиндемита на развитие камерного инструментализма XX века.

Тема 1.12. Развитие национальных музыкальных культур

Опора на ритмы и интонации, характерные для народной музыки.

И. Славенский (Югославия): четыре Струнных квартета, Трио, Квинтет «Из села» для струнных и духовых инструментов, «Славянская соната» для скрипки и фортепиано, две сюиты для камерного оркестра (1929 и 1935).

Усиление национальных тенденций в польской музыке. Камерное творчество К. Шимановского. Воздействие на творчество композитора различных стилистических направлений музыки рубежа веков: позднеромантического (Соната для скрипки ор. 9), импрессионистского («Мифы» - 1925), политональные гармонии в струнных трио (1917, 1927).

Крепкие национальные традиции в музыке Чехословакии. Творчество Й. Сука, В. Новака продолжает линию А. Дворжака. Камерное творчество Л. Яначека испытало воздействие традиций оперного искусства. Два Квартета (1923, 1927) Яначека – драматургическое действие с народными сценками.

Программность Квартетов Б. Мартину. Интеллектуализм, внутренне гармоничное восприятие действительности. Тенденция к неоклассицизму.

Камерные произведения Дж. Энеску (Румыния) проникнуты народно-национальным духом и по тематизму и по инструментализму. Тяготение к импрессионистской стилистике. Романтическое отношение к фольклору.

Принципиальное значение имела камерная музыка в творчестве Б. Бартока (Венгрия). Квартетный жанр как жанр симфонии. Драматургическое значение фольклора в соединении с экспрессионистскими средствами письма. Не отказывается от классической сонатности, что противопоставляет Бартока Стравинскому и Шенбергу, но сближает с Шостаковичем. Камерная музыка Бартока отражает конфликты действительности. Скрипичные сонаты, Третий и Четвертый квартеты. Музыкальное мышление Бартока мотивно. Концентрация тематизма в сжатые мотивные образования. Сонатная схема «размывается» сквозным тематическим развитием.

Фактура сонат, квартетов Бартока отличается большими интервальными зигзагами, скачками в разные регистры. Цикл каждого сочинения варьируется. Приемы народного инструментализма, колористические эффекты. Стройность конструкции квартетов: развитие драматического действия от первой части как «завязки» драмы к последней – ее «развязке».

Пестрота стилей и жанров в камерной музыке США. Творчество Ч. Айвза с его экспериментами в области гармонии, ритма (политональные, полиритмические средства). «Четвертитоновая музыка» для двух фортепиано (1924). В творчестве Э. Вареза представлены «шумовые» эффекты музыки. Мелодическая ясность в Квартетах В. Томсона (1930 годы), барочная стилистика в Квартете С. Барбера (1936).

Бразильский композитор Э. Вилла-Лобос – композитор романтического направления, автор многочисленных камерных опусов. Произведения для оригинальных составов инструментов. Преобладание народно-жанровой

тематики, близость к городской бытовой музыке. Музыкальный язык камерных произведений современный.

ТРЕТИЙ КУРС ПЯТЫЙ СЕМЕСТР

Раздел 2. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 1900 – 1930 ГОДОВ

Тема 2.1. Тенденции развития камерно-инструментального творчества

Возрастание роли камерно-инструментальной музыки. Влияние общих тенденций западно-европейской стилистики. Тенденция синтеза различных стилевых компонентов, структур и мышления. Нередкое соединение в одном произведении формы барокко и джаза, нарочитого примитива и ультрарафинированного стиля письма.

Расширение диапазона национальных границ, обогащение письма «интонационным словарем» национальных композиторских школ, использование мелодики, ритмики, элементов ладовых систем фольклора американского, негритянского, восточных народов.

Камерно-инструментальная музыка Прокофьева, Шостаковича, Мясковского. Нонет В. Щербачева. Септет Г. Попова. Квартеты Шебалина, Глазунова, Глиэра.

Развитие камерного музицирования. Создание первых государственных камерных коллективов (Квартет имени Глазунова), которые ориентируются на новые формы просветительской деятельности. Конкурсы квартетов.

Тема 2.2. Формирование камерно-инструментального репертуара в национальных композиторских школах

Связь с обработками народных напевов.

Камерно-инструментальные жанры в творчестве украинских композиторов. Ансамбли Н. Лысенко, С. Людкевича, Б. Лятошинского, В. Косенко.

Камерная грузинская музыка: Пьеса для квартета И. Туския (1926), Квартет Ш. Тактакишвили (1931).

Камерно-инструментальные сочинения К. Хачатуряна, А. Степаняна (Армения). «Ашугское» трио У. Гаджибекова (Азербайджан). Квартет на туркменские темы Василенко, Таджикские песни в обработке для струнного квартета Г. Юдина.

Камерные произведения Н. Аладова, И. Фидлона, Н. Чуркина (Белоруссия)

Тема 2.3. Камерно-инструментальное творчество А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Шебалина

Квартеты А. Глазунова. Две тенденции камерно-инструментального творчества композитора: лирическая, связанная с раскрытием внутреннего мира человека и вторая, обусловленная воплотить «внешний мир», картины

природы, образы народа. Шестой и Седьмой квартеты: яркая национальность. Образы русской жизни, программность.

Сочетание реалистичного начала и модернистского влияния в Первом квартете В. Шебалина (1923) и Первом квартете Д. Кабалевского (1928).

Секстет С. Ляпунова (1921). Опора на национальные, кучкистские традиции. Монументальная манера, полифоничность развития.

Влияние П.И. Чайковского в Третьем квартете Р. Глиэра (1928).

Тема 2.4. Камерно-инструментальные жанры в творчестве

С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского

Новаторские черты камерно-инструментальных сочинений С. Прокофьева. Усиление театральных элементов в Увертюре на еврейские темы (1919), Квинтете ор. 39 (1924).

Первый квартет (1930) и Соната для двух скрипок (1932) – претворение классической ясности, лиризма. Полижанровость музыкального языка. Влияние «скифской» темы в начале второй части Первой скрипичной сонаты.

Полифонизация произведений Д. Шостаковича. Обобщение традиций мировой классики с современной стилистикой. Типология жанров – средство реалистического обобщения в камерно-инструментальном творчестве композитора. Скерцо как типологическая форма изображения гротесковых, шаржированных образов «сил зла». Пассакалья – выражение глубоких философских мыслей и высших положительных нравственно-этических идеалов.

Господство сонатно-ансамблевых приемов тематической разработки, почти полное игнорирование принципов концертирования как способа развития материала.

Жанровое разнообразие сочинений. «Две пьесы» для струнного октета (1925) – опора на «неоклассицизм». Соната для виолончели и фортепиано (1934) – полный четырехчастный сонатно-симфонический цикл. Первый струнный квартет (1938) – гибридная форма жанра сонаты-сюиты с сопоставлением старинных и современных форм.

Фортепианный квинтет (1940) – произведение золотого фонда отечественной камерно-инструментальной классики. Многообразная дифференциация тембров. Полифоническое развитие. Форма – объединение элементов доклассического и классического сонатного цикла. Усиление в последующих камерных сочинениях Шостаковича драматургической роли старинных форм.

Камерно-инструментальная музыка Н. Мясковского. Психологическая, значительность содержания, личностное мироощущение, философские поиски «жизневопрошения». Тринадцать струнных квартетов 1930 годов – «камерные симфонии» композитора.

Раздел 3. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 1940 ГОДОВ

Тема 3.1. Камерно-инструментальное творчество западно-европейских композиторов военных лет

Ощущение многими композиторами военной обстановки как всемирной катастрофы. «Квартет на конец времени» для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано О. Мессиана (1941) – воплощает идею «конца света». Религиозная, христианская основа сочинения.

Тембровые, фактурные, формообразующие поиски стиля. Влияние тембровых новаций на сонористическое творчество композиторов второй половины XX в. Сочетание додекафонии со свободной системой тональных отношений. «Дельфийская сюита» для фагота, гобоя, кларнета, двух валторн, трубы, тромбона, «волн Мартено», арфы, цимбал и ударных А. Жоливе (1942).

Образный мир камерной музыки А. Шенберга. – мир мрачный, мятущийся, замкнутый, трагический. Струнное трио (1946).

Барочные жанры в камерном творчестве П. Хиндемита. Цикл фортепианных фуг и интерлюдий «Ludus tonalis» (1942) – кульминация «барочной» линии творчества Хиндемита. Квартеты №5 in Es (1943), №6 (1945). Соната для тромбона и фортепиано (1941), Соната для саксофона-альта или альтгорна (1943).

Тема 3.2. Камерная музыка советских композиторов военного периода

Возрастание роли камерно-инструментальных жанров. Рост камерно-инструментального исполнительства. Выдающиеся ансамбли музыкантов – Квартет им. Бетховена (существовал с 1923 года), Трио в составе Л. Оборина, Д. Ойстраха, С. Кнушевицкого (образован в 1941 г.).

Усиление конфликтности в камерных сочинениях военных лет, сближение их с симфониями. Трагедийность возрождает традицию мемориальных жанров русской камерной музыки. Воздействие традиции мемориальных жанров на жанровые пласты 1970 годов.

Повышенное внимание к фольклору в камерно-инструментальных жанрах. Общая черта многих произведений с элементами фольклора – претворение романтической стилистики.

Две группы камерных сочинений. Первая – произведения конфликтно-драматического характера. Фортепианное трио, Второй квартет Д. Шостаковича. Влияние Шостаковича на камерное творчество Свиридова военных лет. Фортепианное трио Г. Свиридова, Второй квартет Д. Шостаковича, мемориальные трио М. Гнесина, Г. Крейна, «Украинский квинтет» Б. Лятошинского – обобщенные переживания, связанные с ВОВ.

Вторая группа - сочинения с чертами эпической драматургии. Квартеты С. Прокофьева, Н. Мясковского, В. Шебалина, А. Степаняна – преобладание собственных эпосу повествовательности, устойчивого, гармоничного взгляда на жизнь.

Четвертый квартет и Фортепианный квинтет М. Вайнберга, Третий квартет Н. Чемберджи - лирико-драматическая образность.

Фольклорные интонации, лирико-жанровое начало – в Сюите для струнного квартета на украинские темы Б. Лятошинского, в Сонате для скрипки и фортепиано, Сонате для виолончели и фортепиано – А. Степаняна.

Тема 3.3. Творчество С. Прокофьева

Три фортепианные сонаты – отражение темы Родины и ее героической борьбы. Эпическое начало взаимодействует с героическим. Связь с традициями «Могучей кучки».

Скрипичная (1938-46) и Виолончельная (1949) сонаты – на первый план выходит эпическое начало, а не героика и драматизм. Полижанровость сонат. Скифская тематика.

Второй квартет (1941). Использование кабардинского фольклора. Классичность формы. Новизна – в обработке народных тем. Соната для флейты и фортепиано (1943). Лирический строй сонаты, ясный мелодизм, тонико-доминантовая основа.

Тема 3.4. Творчество Д. Шостаковича

Трагедийная линия в камерном творчестве композитора, порожденная войной. Второй квартет (1944) – еще продолжает линию предвоенных ансамблей.

Фортепианное трио памяти И.И. Соллертинского (1944) - образец трагедийного сочинения. Влияние Трио на послевоенные Третий и Пятый квартеты.

Тема 3.5. Камерная музыка послевоенных лет

Продолжение традиций военных лет. Увеличивается интерес к камерному музицированию. Открытие специальных залов для исполнения камерных сочинений. Возникновение наряду с уже концертирующими новых ансамблевых коллективов – квартета им. Бородина (1945), трио в составе Э. Гилельса, Л. Когана, М. Ростроповича (1951), квартета Московской консерватории, Грузинского квартета и др.

Негативное влияние на камерное творчество Постановления 1948 года. Ряд произведений Прокофьева, Шостаковича, Г. Уствольской, Я. Иванова доходят до слушателей через несколько лет и десятилетий.

Возрастает интерес к камерному жанру в национальных республиках. С конца 1940-х годов камерная музыка начинает играть все большую роль в Азербайджане, Армении, Грузии, Украине, Литвы, Латвии, Эстонии, Узбекистане. Увеличение камерно-инструментальных сочинений не всегда соответствовало их художественной значимости.

Классикой камерной музыки стали инструментальные ансамбли Прокофьева (Скрипичная – 1938-1946 гг. и Виолончельная – 1949 г.-сонаты), Шостаковича (Третий – 1946 г, Четвертый – 1949 г., Пятый – 1952 г., Шестой 1956 г. - квартеты), Мясковского (Тринадцатый квартет - 1947),

Шебалина (Седьмой квартет – 1947-1948 гг., Фортепианное трио – 1949 г., Соната для альты и фортепиано – 1954 г.), Свиридова (Фортепианный квинтет – 1944-1946 гг., Фортепианное трио – 1945 г., Два струнных квартета 1946-1947 гг.), К. Хачатуряна (Соната для скрипки и фортепиано – 1947 г.).

Основные тенденции развития камерного жанра в первые послевоенные годы: движение в сторону классицизма и барокко, лиризация жанра, фольклоризация.

Новое направление поисков в камерном жанре в 1950 годы. Камерные сочинения А. Волконского (Фортепианный квинтет), Г. Уствольской (Октет), Соната для скрипки и фортепиано.

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР

Раздел 4. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – начала XXI ВЕКА

Тема 4.1. Камерно-инструментальный репертуар в творчестве западно-европейских композиторов

Творчество Б. Бриттена – кульминация подъема английской музыки. Тяготение к полифоническим вариациям на *basso ostinato*. Обращение к форме сюиты в камерных жанрах. Сближение жанра сюиты и вариаций. Проникновение принципов вариационности в сюиту. Индивидуализация образной (жанровой) конкретности каждой вариации – дают сходство с сюитой.

Произведения для инструментов-соло. «Русская тематика» творчества 1960-1970 гг. Соната для виолончели и фортепиано (1961). Джемини-вариации на тему Золтана Кодая для флейты, скрипки и фортепиано в четыре руки (1965). Развитие современных принципов композиции (сериальности, алеаторики). Трагедийная тема в творчестве композиторов 2-й половины XX в.

Камерные произведения К. Пендерецкого. «Плач по жертвам Хиросимы» для струнного оркестра (1960). Кларнетовый квартет (1960). Тяготение к уравниваемости экспрессии классическими канонами искусства в 1990 годы.

Камерное творчество В. Лютославского. Струнный квартет (1964). Симфонизация жанра. Камерная пьеса «Эпитафия» для гобоя и фортепиано (1978) – воплощение новых принципов гармонии.

Тема 4.2. Развитие камерно-инструментальных жанров в творчестве композиторов РФ и стран АТР

Подъем в сфере камерных жанров в творчестве отечественных композиторов. Сочинения для ненормативных составов (Э. Денисов, Г. Уствольская, А. Шнитке, С. Салманов, С. Губайдуллина). Расширение тембровых и динамических свойств жанра (включение духовых, арфы, виброфона, электроинструментов). Сочинения для одного инструмента

(скрипки соло – «Эхо-соната» Р. Щедрина, виолончели соло – «Звучание буквы» - А. Шнитке, трубы соло – Четыре пьесы Б. Тищенко). Воплощение религиозных идей в инструментальном творчестве С. Губайдуллиной («In croce», «De profundis»).

Взаимодействие камерно-инструментального и камерно-вокального жанров («Петербургские песни» Г. Свиридова). Новаторские тенденции в камерных сочинениях Р. Щедрина.

Новое осмысление возможностей инструментов. Ударный, многотембровый «образ» фортепиано. Новые приемы игры на струнных, кларнете, баяне. Вклад композиторов-пианистов (С. Слонимского, Б. Тищенко, Р. Щедрина).

Традиции и новаторство в камерно-инструментальной музыке стран АТР. Япония. Ю. Корея. КНР.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом.

Примерные планы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия по дисциплине «Изучение камерно-инструментального репертуара XX–XXI в.» проходят по следующему плану:

- ознакомление с репертуаром, распределение времени работы над произведениями;
- анализ художественного содержания произведения, его конструктивных особенностей;
- просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиозаписей, анализ исполнительских интерпретаций;

При подготовке к занятиям обучающийся должен иметь точный план работы над предложенной темой. В этот план входят:

- постановка цели занятия;
- определение задач занятия;
- определение обеспечивающих средств по теме: изучение литературы, прослушивание заданных произведений.
- умение дать общие теоретические сведения по теме занятия;
- умение выполнить предложенные педагогом задания по теме занятия;
- ответы на контрольные вопросы по теме.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Примерная проблематика творческих и исследовательских вопросов для самоконтроля:

1. Система музыкальных средств выразительности, которая служит воплощению того или иного образного содержания (ПК-11).
2. Стилизовое течение конца XIX – начала XX века, преемственно связанное с романтизмом и в отдельных чертах заложившее основы новой музыки (ПК-11).
3. С чем связано зарождение тенденций новой музыки начала XX в. (ПК-11)
4. Что относится к средствам выразительности камерно-инструментального музыкального произведения? (ПК-11)
5. Что характерно для эстетических основ импрессионизма и экспрессионизма? (ПК-11)
6. Представители «Новой венской школы» (ПК-11).
7. Композиторы-неофольклористы первой половины XX века (ПК-11).
8. Пересмотр параметров музыкального мышления XX века (ПК-11).
9. Антиромантическая (ударная) трактовка фортепиано в камерно-инструментальных составах (ПК-11) .
10. Использование джаза в камерной музыке XX-XXI в. (ПК-11)
11. Национальные истоки камерной музыки композиторов Югославии, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Италии, КНР, Японии и др. (ПК-11)
12. Додекафония в творчестве П. Хиндемита (ПК-11).
13. Тенденции развития камерно-инструментальной музыки РФ XX- XXI в.
14. Тема Великой Отечественной войны в камерном творчестве (ПК-11).
15. Жанр Трио в мировом камерном репертуаре (ПК-11).
16. Композиторы, представлявшие камерную музыку во второй половине XX – начала XXI в. (ПК-11).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебной программой предусмотрено проведение **индивидуальных занятий**. Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется по индивидуальному учебному плану, согласно рекомендациям в медицинских реабилитационных картах и с учетом пожеланий самих обучающихся.

Особое место в успешном овладении данным курсом отводится **самостоятельной работе** обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, умениями, навыками по данной дисциплине.

Содержанием самостоятельной работы в изучении курса является изучение мирового камерно-инструментального репертуара.

Курс предполагает выполнение обучающимися следующих самостоятельных заданий:

- прослушивание произведений из списка;
- стилевой и исполнительский анализ сочинений камерного репертуара.

Самостоятельная работа кроме того представляет собой изучение учебной, учебно-методической и научной литературы, подготовку к занятиям, просмотр аудио- и видео материалов, прослушивание с последующим сравнительным анализом исполнительских интерпретаций, работы с нотным текстом, а также анализ художественных и конструктивных особенностей камерно-инструментальных сочинений различных стилей, жанров и эпох.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-11	готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю

Этапы формирования компетенций:

За время обучения обучающийся должен овладеть камерно-инструментальным репертуаром разных стилей и жанров, эпох, композиторов. Этапами проверки формирования компетенций является прослушивание и частичное исполнение произведений, демонстрирующее уровень усвоения компетенций.

Формирование начальных этапов (пороговый уровень) компетенций

ПК-11: прослушивание камерно-инструментального репертуара, умение определить эпоху написания произведения, сделать анализ стилистики произведений разных композиторских школ, разбор отдельных частей двух-трех камерно-инструментальных произведений, соответствующих исполнительскому профилю, проявить готовность к освоению репертуара различных эпох, стилей, жанров, художественных направлений,

Основной этап (стандартный уровень) формирования компетенции

ПК-11: продолжение работы по формированию этапов компетенций; накопление камерно-исполнительского репертуара (прослушивание, разбор не менее шести – восьми отдельных частей произведений разных композиторов, соответствующих исполнительскому профилю), умение определить по нотному тексту стилистику произведений, проанализировать музыкальный язык предложенных произведений, проявить мобильность в освоении репертуара различных эпох, стилей, жанров, художественных направлений, пользоваться справочной литературой и научно-техническими средствами;

Завершающий этап (эталонный уровень) формирования компетенции ПК-11: продолжение работы по формированию этапов компетенций; накопление камерно-исполнительского репертуара в соответствии с программой курса, иметь представление о технике исполнения произведений, владеть навыками и приемами стилевого и исполнительского анализа; профессиональной терминологией в области камерно-инструментального жанра; уметь пользоваться методами преодоления сценического волнения.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания (экзамен)

Оценки **«отлично»** заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной, а также рекомендуемой литературой, предусмотренной программой.

Оценки **«хорошо»** заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Допускает незначительные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

Оценки **«удовлетворительно»** заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

Оценки **«неудовлетворительно»** заслуживает обучающийся, не обнаруживший достаточных знаний основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, недостаточно знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

В 6-м и 7-м семестрах промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Контрольные задания для обучающихся представляют собой:

- прослушивание камерно-инструментальных произведений из списка.
- подготовку ответов на вопросы к зачету и экзаменам.
- умение анализировать отдельные части и целое камерно-инструментальное произведение.

При подготовке к зачету и экзаменам важно обратить внимание на следующие моменты:

- способность ориентироваться и работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;

- способность анализировать и подвергать критическому разбору структуру, стилистику, особенности музыкального языка, процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;

- способность применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации по профилю подготовки и смежным вопросам.

Экзамен проходят в два этапа. Первый этап посвящен ответу на теоретический вопрос экзаменационного билета. Второй связан с практическим освоением музыкального репертуара и методической литературы. При ответе на «практический» вопрос обучающийся должен сделать исполнительский и стилистический анализ целого или части произведения камерного репертуара из своей учебной программы (если это произведение XX-XXI в.) или предложенного педагогом.

При выведении итоговой оценки учитывается качество работы и степень активности обучающегося на занятиях в течение всего периода обучения.

Теоретическая часть экзамена:

Перечень вопросов к экзамену

(ПК-11)

VI семестр

1. Тенденции развития западно-европейского камерно-инструментального искусства 1900-1930 годов.
2. Искания в области стиля.
3. Роль камерно-инструментальных жанров в культурном контексте первой половины XX в.
4. Творчество И. Стравинского.
5. Французская «шестерка» (основные направления деятельности).
6. Камерно-инструментальные произведения А. Онеггера.
7. Камерно-инструментальное творчество Д. Мийо.
8. Камерно-инструментальное творчество Ф. Пуленка.
9. Камерно-инструментальная музыка композиторов Италии.
10. Творчество композиторов нововенской школы.
11. Неоклассицизм П. Хиндемита.
12. Развитие национальных музыкальных культур.
13. Характеристика камерного творчества Б. Бриттена.
14. Романтизация фольклора в камерно-инструментальном творчестве композиторов первой половины XX в.
15. Тенденции развития камерно-инструментальных жанров русской музыки 1900-1930 годов

16. Камерно-инструментальное творчество А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Шебалина.

17. Камерно-инструментальные жанры в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского (первая половина XX в.)

Перечень вопросов к экзамену (ПК-11) VII семестр

1. Камерно-инструментальное творчество западно-европейских композиторов военных лет.
2. Камерная музыка советских композиторов военного периода.
3. Камерно-инструментальное творчество С. Прокофьева.
4. Камерно-инструментальное творчество Д. Шостаковича.
5. Камерно-инструментальная музыка послевоенных лет.
6. Роль камерных составов (дуэты, трио, квартеты) в развитии камерно-инструментальной культуры второй половины XX – начала XXI века.
7. Национальные композиторские школы Европы, Америки, стран АТР и развитие камерно-инструментальных жанров второй половины XX в.
9. Новое осмысление возможностей инструментов. Камерные жанры в творчестве российских композиторов второй половины XX века: Э. Денисова, Г. Уствольской, А. Шнитке, С. Салманова, С. Губайдуллиной и других.

Практическая часть (ПК-11)

Прослушивание части (раздела) одного из камерно-инструментальных произведений XX–XXI века с последующим анализом.

При подготовке к экзамену важно пользоваться не только аудио- и видеоисточниками, но, при наличии, и нотными источниками, анализировать каждое музыкальное произведения с точки зрения структурно-композиционных особенностей, тематизма, исполнительских выразительных средств. При подготовке к устным вопросам необходима практическая работа по анализу изучаемых произведений. Важно обратить внимание на следующие моменты:

- эпоху, в которой жил композитор. Здесь необходимы связи с литературой, философией.
- стилистические особенности мышления композитора.
- личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства.
- использование методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося:

знаний музыкальной эстетики, музыкального языка, творческих стилей и репертуара великих творческих эпох; этапов развития и основных художественных направлений камерно-инструментальных жанров в XX-XXI веке;

умений применять теоретические знания при анализе камерно-инструментальных произведений изучаемого периода; стилистически достоверно исполнять камерную музыку различных жанров и стилей; пользоваться справочной литературой и научно-техническими средствами;

владений профессиональной терминологией в области камерно-инструментального жанра; навыками исполнительского анализа.

Произведения для прослушивания Камерно-инструментальные произведения западно-европейских композиторов XX–XXI века

1. Стравинский И. Рэгтайм для одиннадцати инструментов – 1918
2. Стравинский И. Октет для духовых инструментов - 1923
3. Онеггер А. Первый струнный квартет – 1917
4. Онеггер А. Соната для скрипки и фортепиано № 1 – 1918
5. Онеггер А. Соната для альты и фортепиано – 1920
6. Онеггер А. Соната для виолончели и фортепиано – 1920
7. Онеггер А. Соната для скрипки соло - 1940
8. Онеггер А. Камерный концерт для флейты, английского рожка и струнного оркестра - 1948
9. Мийо Д. «Шесть маленьких симфоний» для камерного оркестра – 1917- 1923
10. Мийо Д. Сонатина для флейты и фортепиано
11. Пуленк Ф. Негритянская рапсодия для фортепиано, струнного квартета, флейты, кларнета и баритона - 1917
12. Пуленк Ф. Соната для двух кларнетов - 1918
13. Пуленк Ф. Соната для кларнета и фагота – 1922
14. Пуленк Ф. «Французская сюита» для двух гобоев, двух фаготов, двух труб, трех тромбонов, ударных и клавесина - 1935
15. Казелла А. «Симфония» для кларнета, трубы и фортепиано - 1932
16. Казелла А. Sonata a tre для скрипки, виолончели и фортепиано - 1938
17. Малипьеро Дж. Ф. Три струнных квартета – 1920 – 1934
18. Малипьеро Дж. Ф. трио-соната для скрипки, альты, гобоя и фагота – 1927
19. Шёнберг А. «Серенада» для кларнета, бас-кларнета, мандолины, гитары, скрипки, альты и виолончели op. 24 - 1924

20. Шёнберг А. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота ор. 26 - 1923-1924
21. Шёнберг А. Третий квартет ор. 30 - 1926
22. Шёнберг А. Четвертый квартет ор. 37 - 1936
23. Веберн А. Трио ор. 20 - 1927
24. Веберн А. «Камерный концерт» для фортепиано, скрипки и тринадцати духовых инструментов - 1923-1925
25. Веберн А. «Лирическая сюита» для струнного квартета - 1925-1926
26. Хиндемит П. Шесть струнных квартетов - 1909 – 1923
27. Хиндемит П. Четыре сонаты для скрипки и фортепиано – 1918 - 1939
28. Хиндемит П. Соната для виолончели и фортепиано – 1948
29. Хиндемит П. Соната для флейты и фортепиано - 1936
30. Хиндемит П. Соната для фагота и фортепиано - 1938
31. Шимановский К. Соната для скрипки и фортепиано - 1904
32. Мартину Б. Камерная музыка № 1 для кларнета, скрипки, альты, виолончели, арфы и фортепиано – Н. 376
33. Мартину Б. Мадригал-соната для флейты, скрипки и фортепиано - 1942
34. Мартину Б. Соната для флейты и фортепиано – 1945
35. Мартину Б. Два квартета – 1923, 1927
36. Барток Б. Рапсодия № 2 для скрипки и фортепиано – 1928, версия 1945
37. Барток Б. Шесть струнных квартетов
38. Барток Б. Две сонаты для скрипки и фортепиано - № 1, № 2
39. Айвз Ч. «Четвертитоновая музыка» для двух фортепиано - 1924
40. Вилла-Лобос Э. 17 квартетов – 1915 – 1959
41. Хиндемит П. Квартет №5 in Es - 1943
42. Хиндемит П. Соната для тромбона и фортепиано - 1941
43. Хиндемит П. Соната для саксофона-альта или альтгорна - 1943
44. Мессиаен О. «Квартет на конец времени» для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано – 1941
45. Бриттен Б. Три струнных квартета
46. Бриттен Б. Соната in C для виолончели и фортепиано – 1961
47. Пендерецкий К. «Плач по жертвам Хиросимы» для струнного оркестра – 1960
48. Пендерецкий К. Соната для скрипки и фортепиано - 1953
49. Пендерецкий К. Соната для скрипки и фортепиано № 2 – 2000
50. Пендерецкий К. Струнный квартет – 1960
51. Лютославский В. Струнный квартет - 1964

Камерно-инструментальные произведения композиторов РФ XX–XXI века

1. Тактакишвили О. Квартет – 1931

2. Хачатурян А. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано – 1932
3. Глазунов А. Семь струнных квартетов
4. Глазунов А. Струнный квинтет Ля мажор
5. Шебалин В. Первый квартет – 1923
6. Шебалин В. Струнный квартет № 9 си минор, ор. 58 - 1963
7. Шебалин В. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели, соч. 39 - 1949
8. Кабалевский Д. Первый квартет – 1928
9. Глиэр Р. Третий квартет – 1928
10. Глиэр Р. Секстет для 2 скрипок, 2 альтов и 2 виолончелей До мажор, ор. 11
11. Глиэр Р. Октет для 4 скрипок, 2 альтов и 2 виолончелей Ре мажор ор. 5
12. Прокофьев С. Квинтет ор. 39 - 1924
13. Прокофьев С. Два струнных квартета - 1930, 1941
14. Прокофьев С. Соната для двух скрипок - 1932
15. Прокофьев С. Две сонаты для скрипки и фортепиано – 1938-46, 1944
16. Прокофьев С. Соната для виолончели и фортепиано До мажор – 1949
17. Прокофьев С. Соната для флейты и фортепиано Ре мажор – 1943
18. Шостакович Д. Соната для виолончели и фортепиано ре минор – 1934
19. Шостакович Д. Соната для скрипки и фортепиано – 1968
20. Шостакович Д. 15 струнных квартетов – 1935 – 1974
21. Шостакович Д. Фортепианный квинтет соль минор – 1940
22. Мясковский Н. 13 струнных квартетов – 1930-е годы
23. Хачатурян К. Соната для скрипки и фортепиано
24. Хачатурян К. Соната для виолончели и фортепиано
25. Свиридов Г. Фортепианный квинтет – 1944-1946
26. Свиридов Г. Фортепианное трио – 1945
27. Свиридов Г. Два струнных квартета - 1946-1947
28. Щедрин Р. «Эхо-соната» для скрипки соло
29. Щедрин Р. Соната для виолончели и фортепиано
30. Денисов Э. Струнное трио - 1969
31. Денисов Э. Соната для виолончели и фортепиано (посвящение Н. Гутман) - 1971
32. Денисов Э. Соната для скрипки и фортепиано – 1963
33. Денисов Э. Квинтет для кларнета, 2 скрипок, альты и виолончели – 1987
34. Слонимский С. Соната для скрипки и фортепиано – 1986
35. Тищенко Б. Шесть струнных квартетов – 1957 – 2008
36. Тищенко Б. Квинтет для 2 скрипок, альты, виолончели и фортепиано – 1985
37. Волконский А. Соната для альты и фортепиано – 1955

38. Волконский А. Струнный квартет op. 6 «Eine kleine romantische Opernszene»
39. Волконский А. Фортепианный квинтет
40. Уствольская Г. Соната для скрипки и фортепиано – 1952
41. Уствольская Г. Композиция № 1. «Dona nobis pacem» для флейты пикколо, тубы и фортепиано - 1970-1971
42. Уствольская Г. Композиция № 2. «Dies irae» для восьми контрабасов, кубы и фортепиано - 1972-1973
43. Уствольская Г. Композиция № 3. «Benedictus, qui venit» для четырёх флейт, четырёх фаготов и фортепиано – 1974-1975
44. Губайдуллина С. Rejoice, соната для скрипки и виолончели - 1981
45. Губайдуллина С. Соната для контрабаса и фортепиано - 1975
46. Губайдуллина С. Четыре струнных квартета
47. Губайдуллина С. Струнное трио - 1988
48. Губайдуллина С. Фортепианное трио.
49. Денисов Э. Октет для духовых - 1991

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики : учебное пособие / Е.Н. Гаврилова. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 164 с. - ISBN 978-5-7779-1684-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237521)
2. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века : учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-4558-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122199>
3. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом : учебное пособие / Е.Я. Либерман. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019.— 240 с. — ISBN 978-5-8114-4148-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115951>
4. Погорелова, Л.К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнительство: учебное пособие / Л.К. Погорелова. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-3831-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/116396>
5. Матвеева, Л.А. Фортепианная культура Сибири и Дальнего Востока России (конец XVIII в. – 1980-е гг.): учеб. пособие / Л.А. Матвеева.- Хабаровск: 2017.- 177 с.

Дополнительная литература

1. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекоменд. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 148 с.
2. История и методика преподавания камерного ансамбля : учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки ; авт. сост. Н.А. Матвеева. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 55 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312201](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312201).
3. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности: учебное пособие / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка, 2014. - 128 с.
4. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство : учебное пособие / С.Е. Фейнберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-4466-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121174>
5. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие/ В.Н. Холопова.- 4-е изд., испр.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2014.- 320 с.

Рекомендуемая литература

1. Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекоменд. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 192 с. с ил.- (Мастера психологии).
2. Гринес, О.В. Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала : учебно-методическое пособие / О.В. Гринес ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 45 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312256](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312256)
3. Гайдамович Т. Русское фортепианное трио / Т. Гайдамович. – М., 2005.
4. История зарубежной музыки начала XX – середины XX века. Учебное пособие для музыкальных вузов под ред. В. Смирнова.- М.: Сфера, 2001 – 456 с.
5. История русской советской музыки. Том 4. 1946-1958.- Часть 2. – Государственное музыкальное издательство, Москва. 1963. – 404 с.
6. История современной отечественной музыки: Учебник. Вып. 1 / Ред. М. Тараканов. – М.: Музыка, 1995. – 480 с., нот.
7. История русской советской музыки. Том 1. 1917 – 1934. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1956. – 332 с.
8. Неболюбова Л. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX – XX вв. Г. Малер. Р.Штраус. (учебное пособие для вузов) – Киев, Музична Украина, 1990 – 164 с.

9. Писигин В. Очерки об англо-американской музыке 50-60-х гг. XX века. Том 3. – М.: Сельцо-Михайловское, 2005 – 280 с.; том 4. – М.: Империиум-Пресс, 2005 – 328с.

10. Раабен Л. Советский инструментальный концерт. – Л., 1976.

11. Раабен Л. Образный мир последних камерно-инструментальных сочинений Д. Шостаковича // Вопросы теории и эстетики музыки. вып. 15. – Л., 1977.

12. Кром А. Минимализм в контексте американского музыкального искусства XX века. Исследование. – Нижний Новгород, Нижегородская государственная консерватория им. Глинки: 2010 – 343 с.

13. Как исполнять импрессионистов (учебно-методическое пособие под ред. Невской О.) – М.: Классика – XXI, 2009 – 140 с.

14.Самойленко Л. Трагическое и комическое в позднем творчестве Дж. Верди. – М.: Классика – XXI, 2010 – 324 с.

15. Самойленко Л. Трагическое и комическое в позднем творчестве Дж. Верди. – М.: Классика – XXI, 2010 – 324 с.

16. Иванова Г. Некоторые особенности камерно-инструментальной музыки барокко (на примере исполнительского анализа жанра трио-сонаты). – Учебное пособие. – Тула, Тульский полиграфист, 2010. - 98 с.

17. Седракан Л. М., Техника и исполнительские приёмы фортепианной игры [Электронный ресурс] / Л. М. Седракан. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 96 с. - 978-5-305-00182-2.

Режим

доступа:

<http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58843>

Аудиовизуальные средства обучения

- видеопродукция: видеозаписи исполнения произведений композиторов XX-XXI вв.;

- аудиопродукция: аудиозаписи исполнения произведений композиторов XX-XXI вв.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100%

on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)

3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения индивидуальных занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

- ауд. 102, оборудованная фортепиано Yamaha M2SM, фортепиано Yamaha U1, столом преподавателя, стульями, стеллажами, сейфом;
- ауд. 104, оборудованная фортепиано Yamaha C 110A, фортепиано Yamaha U-1Q, столом преподавателя, стульями, стеллажами, сейфом;
- ауд. 138, оборудованная фортепиано Yamaha, столом преподавателя, стульями;

- ауд. 306, оборудованная персональными компьютерами класса CELERON-2,53 ГГц, персональными компьютерами на базе процессора IntelCore i3-3220, столом преподавателя, стульями, партами, стеллажами;

- ауд. 201, оборудованная роялем концертным YAMAHA C7 PE M.LZ. WITH BEANCH CF IIS; роялем концертным YAMAHA серии "C5", 60 посадочных мест, стол письменный для преподавателя;

- ауд. 223 (актовый зал), оборудованный роялем YAMAHA серии "C5"; роялем концертным YAMAHA C7 PE. Световое и звуковое оборудование: микшерный пульт Allen&Heath GLD-80; микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser; программно-аппаратный комплекс управления светом Sunlite; светодиодные прожекторы заливного света; управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED SPOT 400; акустическая система MasterAudio, 304 посадочных места.

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (малый концертный зал, аудитория № 201)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (концертный зал, учебная аудитория № 223)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 138)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 102)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 104)

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 132)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

Помещение для профилактического обслуживания и ремонта музыкальных инструментов (музыкальный склад, кабинет № 221)

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для обучающихся имеется

возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и

мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице.

Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.