

**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.

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ МУЗЫКИ XX ВЕКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2019 год набора)

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Квалификация
Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива

**Хабаровск
2019**

Составитель:

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

Рабочая программа дисциплины «Техника исполнения музыки XX 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.....	4
2	Объём и содержание дисциплины.....	7
2.1	Объём дисциплины.....	7
2.2	Тематический план.....	8
2.3	Краткое содержание разделов и тем.....	12
3	Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	22
3.1	Планы семинарских занятий.....	22
3.2	Темы докладов и рефератов по дисциплине.....	23
3.3	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины.....	23
4	Методические указания по освоению дисциплины.....	23
5	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	24
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования.....	24
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций.....	26
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения.....	26
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения.....	28
6	Ресурсное обеспечение.....	28
6.1	Основная и дополнительная литература.....	28
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...	31
6.3	Информационно-техническое, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	32
6.4	Материально-техническая база.....	33
7	Воспитательная работа.....	34
8	Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).....	35

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Техника исполнения музыки XX века» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», уровень бакалавриата, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», квалификации «Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива» 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 «Техника исполнения музыки XX века» является дисциплиной по выбору учебного цикла (Б1.В.ДВ.01.02).

Курс связан с такими дисциплинами, как «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «История исполнительского искусства», «Изучение современного духового и ударного репертуара», «Ансамбль», «Ансамбль духовых инструментов» и другими, дополняет их, а также решает комплексно на более высоком уровне проблемы теории и практики исполнения камерно-инструментальной музыки.

Дисциплина «Техника исполнения музыки XX века» поддерживает профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 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 в., изучение специфики ее исполнения, овладение широкими знаниями историко-стилевого процесса в изучаемой области музыкальной культуры, расширение музыкального кругозора.

Задачами дисциплины являются формирование знаний о творчестве ведущих композиторов - представителей основных музыкальных направлений рассматриваемого периода, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, представлений о различных композиторских техниках XX в., особенностях развития музыкальных жанров, закономерностях развития музыкального языка, принципах звуковысотной организации музыки, особенностях современной нотописки.

1.4. Планируемые результаты обучения

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

Код	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции			
ПК-1	Способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания	<p>ПК-1.1. Знать: основные композиторские стили; концертный репертуар, включающий произведения XX в; законы художественной коммуникации, способы эффективного воздействия на слушательскую аудиторию;</p> <p>ПК-1.2. Уметь: анализировать современную нотную запись для различных инструментов и инструментальных составов; управлять собой, своим психофизическим аппаратом, собственными эмоциями и слушательской аудиторией</p> <p>ПК-1.3. Владеть: исполнительскими стратегиями, энергетикой; способами</p>	<p>ПК-1.1. – основные целевые исполнительские установки, способы управления слушательским восприятием музыки; - нотные издания современного камерного репертуара; - основные функции психики; - способы работы над современными средствами музыкальной выразительности в тексте;</p> <p>ПК-1.2. – контролировать свое эмоциональное состояние, мышечный тонус; - освобождаться от зажимов, чрезмерного напряжения и расходования сил; - применять методы преодоления сценического волнения, приемы психической саморегуляции, способы раскрытия сценического мастерства и артистизма;</p> <p>ПК-1.3. – звуковыми красками, разнообразием штрихов и динамических нюансов, грамотным выстраиванием драматургии музыкального</p>

		<p>эффективного воздействия на слушательскую аудиторию;</p> <p>художественно-выразительными средствами интерпретации (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими приемами исполнительской выразительности),</p>	<p>произведения, точным расчетом динамических и смысловых кульминаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами самовыражения на уроках и в самостоятельной работе, на подготовительном этапе к концертному выступлению; - способами концентрации музыкального внимания; - методами психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; - пользоваться методами понимания и использования механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения.
ПК-5	<p>Готов к овладению музыкально-текстологической культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста</p>	<p>ПК-5.1. Знать: алгоритм углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста;</p> <p>ПК-5.2. Уметь: применять теоретические знания в работе над музыкальным текстом;</p> <p>ПК-5.3. Владеть: методологией музыковедческого и исполнительского анализа нотного текста; навыками самостоятельной подготовки концертному исполнению музыкальных</p>	<p>ПК-5.1. - методику теоретического и исполнительского анализа;</p> <p>ПК-5.2. - создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;</p> <p>ПК-5.3. - профессиональными навыками в постижении содержания и формы музыкального произведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками поиска творческих решений в процессе исполнительского анализа сочинений; - методикой совершенствования результативной самостоятельной работы над

		произведений различных стилей и жанров.	произведением; -профессиональной терминологией в изучаемой области.
ПК-6	Способен совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения	<p>ПК-6.1 Знать: способы использования арсенала исполнительских средств, интонирования звукового материала с учетом эстетики того или иного музыкального стиля</p> <p>ПК-6.2. Уметь: пользоваться исполнительскими выразительными средствами для воплощения авторского замысла и собственного исполнительского текста</p> <p>ПК-6.3. Владеть: комплексом исполнительских приемов и выразительных средств в их стилистическом преломлении и исполнительскими стратегиями.</p>	<p>ПК-6.1. – пути совершенствования исполнительского мастерства, расширения арсенала исполнительских выразительных средств в их стилистическом многообразии.</p> <p>ПК-6.2. – использовать многообразие динамических градаций, тембров, звуковых красок, способов использования педали, психотехнических приемов, видов и форм музыкальной энергетики;</p> <p>ПК-6.3. – способами интонирования звукового материала с использованием внутритактовой агогики, rubato, артикуляции, динамики, ритма, педали и энергетики.</p>

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)			22	2-4
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)				
- семинары (СЗ)				
- практические (ПЗ))				

- групповые (ГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)			20	2-4
- групповое консультирование (Г)			2	4
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)			446	2-4
СР обучающихся			433	2-4
КОНТРОЛЬ			13	2-4
В том числе:				
-подготовка курсовой работы				
-текущий контроль				
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)			4	3
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)			9	4
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)			12/468	2-4
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курсы:	
Зачет			3	
Экзамен			4	

2.2. Тематический план

№ п/п	Наименования разделов и тем (формируемые компетенции)	Количество часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ИЗ	ПЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов в СР	СР	Контроль СР	
									текущий	промежуточный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВТОРОЙ КУРС ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ Введение										
	Цели, задачи дисциплины (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	5					5	5		
Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА 1900 – 1930 ГОДОВ										
1.1.	Экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, джаз и др. (ПК-5)	5					5	5		

1.2.	Искания в области стиля. Радикальные изменения в музыкальном языке, системе жанров, композиционных средствах (ПК-1, ПК-6).	6	1	1			5	5		
1.3.	Роль камерно- инструментальны х жанров Новации в области формообразования , фактуры, средств музыкальной выразительности (ПК-5)	5					5	5		
1.4.	Техника исполнения музыки И.Ф.Стравинского (ПК-1, ПК-5, ПК- 6).	5					5	5		
1.5.	Творчество композиторов французской «шестерки». Особенности нотации (ПК-1, ПК-4, ПК-5).	7	1	1			6	6		
1.6.	Техника исполнения музыки А.Онеггера (ПК-1, ПК-5, ПК-6).	6					6	6		
1.7.	Творчество Д. Мийо. Традиции и новаторство музыкального языка (ПК-5, ПК- 6)	6					6	6		
1.8.	Творчество Ф. Пуленка (ПК-5, ПК-6)	6	1	1			5	5		
1.9.	Камерно- инструментальная музыка композиторов Италии. Проблемы	5					5	5		

	интонирования (ПК-1, ПК-5, ПК-6)									
1.10	Композиторы нововенской школы – А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн. Новаторство в технике исполнения (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	5					5	5		
1.11	Творчество П.Хиндемита. Новаторство в интонационно-жанровом музыкальном языке (ПК-5, ПК-6).	6	1	1			5	5		
1.12	Развитие национальных музыкальных культур. Опора на народно-песенные истоки (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	5					5	5		
ИТОГО за 2 курс, летняя сессия:		72	4	4			68	68		
ТРЕТИЙ КУРС ЗИМНЯЯ СЕССИЯ Раздел 2. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 1900 – 1930 ГОДОВ										
2.1.	Тенденции развития камерно-инструментального творчества. Синтез различных стилевых компонентов, структур, мышления (ПК-5, ПК-6)	8	1	1			7	7		
2.2.	Формирование камерно-инструментального репертуара в национальных композиторских школах (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	8	1	1			7	7		
2.3.	Камерно-	8	1	1			7	7		

	инструментальное творчество А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Шебалина. Исполнительские задачи (ПК-1, ПК-5, ПК-6)									
2.4.	Камерно-инструментальные жанры и проблемы исполнения в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	8	1	1			7	7		
Подготовка к зачёту		4					4			4
ИТОГО по 5 семестру:		36	4	4			32	28		4
ТРЕТИЙ КУРС ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ Раздел 3. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 1940-х ГОДОВ										
3.1.	Творчество западно-европейских композиторов военных лет (ПК-5, ПК-6)	41	1	1			40	40		
3.2.	Техника исполнения музыки советских композиторов военного периода (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	41	1	1			40	40		
3.3.	Особенности исполнения музыки С. Прокофьева (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	41	1	1			40	40		
3.4.	Особенности исполнения музыки Д. Шостаковича (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	20					20	20		
3.5.	Камерная музыка послевоенных лет. Исполнительские задачи (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	37	1	1			36	36		

ИТОГО за 3 курс, летняя сессия:		180	4	4			176	176		
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС ЗИМНЯЯ СЕССИЯ Раздел 4. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX-го – XXI ВЕКА										
4.1.	Исполнительские задачи в интерпретации музыки западно-европейских композиторов (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	36	4	4			32	32		
ИТОГО за 4 курс, зимняя сессия:		36	4	4			32	32		
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ										
4.2.	Развитие камерно-инструментальных жанров в творчестве композиторов РФ и стран АТР. Понимание специфики нотации и исполнения на разных инструментах (ПК-1, ПК-5, ПК-6)	133	4	4			129	129		
Подготовка к экзамену		9					9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2			2				
ИТОГО за 4 курс, летняя сессия:		144	6	4		2	138	129		9
ВСЕГО по курсу:		468	22	20		2	446	433		13

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение

Цели, задачи дисциплины.

Стилевые закономерности, существующие в музыкальном искусстве.
Проблемы и общие тенденции развития музыкальных средств.

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. Исполнительские выразительные средства.

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. Новые тенденции в исполнительских прочтениях текстов. Освоение академическими музыкантами джазовой манеры исполнения. Свинг, би-боп и пр.

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. Новая нотация, новые исполнительские требования к интерпретаторам.

Тема 1.3. Роль камерно-инструментальных жанров.

Новации в области формообразования, фактуры, средств музыкальной выразительности

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).

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

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.

Тема 1.4. Техника исполнения музыки И.Ф. Стравинского

Утверждение эстетики неоклассицизма. Своеобразие стиля 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». Использование джаза (Рэгтайм для одиннадцати инструментов – 1918. Октет для духовых инструментов - 1923). Техника исполнения. Интерпретация произведений Стравинского современными исполнителями.

Тема 1.5. Творчество композиторов французской «шестерки».

Особенности нотации

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. Особенности нотации.

Тема 1.6. Техника исполнения музыки А.Онеггера

Музыкант-мыслитель. Вера в общественное предназначение музыки. Сочетание традиций и новаторства. Влияние традиций Рegera (Первый струнный квартет). Приемы политональности. Близость Сонатины для кларнета и фортепиано к эстетике «Шестерки» (жизнерадостность, гротеск, синкопированные ритмы). Техника исполнения. Сравнительный анализ разных интерпретаций.

Тема 1.7. Творчество Д. Мийо.

Традиции и новаторство музыкального языка

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). Техника исполнения. Значение колористичности в передаче музыкального образа.

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). Техника исполнения.

«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. Новаторство в технике исполнения. Интерпретация Сонаты для кларнета и фортепиано разными исполнителями.

Тема 1.9. Музыка композиторов Италии. Проблемы интонирования

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. Атонализм сближает творчество Петрасси с нововенской школой. Стиль письма – мелодизированный при атональной основе.

Тема 1.10. Композиторы нововенской школы – А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн. Новаторство в технике исполнения

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 Шёнберга к жанру вальса. Применение додекафонии в сонатных формах. Квинтет для духовых ор. 26 (1924) – наиболее конструктивистский опус Шёнберга. Тотальная разработка серийной техники. Интерпретация Квинтета для духовых ор. 26 разными исполнительскими составами.

Разрыв А. Веберна с классическими традициями еще более радикален. Использование идеи Шёнберга о соединении додекафонии с классическими сонатно-симфоническими структурами. 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. Пуантизм 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 по принципу концертирования.

Тема 1.11. Творчество П. Хиндемита. Новаторство в интонационно-жанровом музыкальном языке.

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. Овладение исполнителями новаторским интонационно-жанровым музыкальным языком.

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. В ансамблях культивируется концертирование солирующих инструментов.

Влияние Хиндемита на развитие камерного инструментализма XX века.

Тема 1.12. Развитие национальных музыкальных культур. Опора на народно-песенные истоки

Опора в текстах и исполнительских манерах на ритмы и интонации, характерные для народной музыки.

И. Славенский (Югославия): Квintет «Из села» для струнных и духовых инструментов, 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.

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. Владение мастерством исполнения музыкального материала «строгого стиля».

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 камерной музыки 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. Музыкальное мышление Бартока мотивно. Концентрация тематизма в сжатые мотивные образования. Сонатная схема «размывается» сквозным тематическим развитием. Владение исполнителями мастерством передачи ритмической «прихотливости» и интонационной выразительности мелодий.

Фактура камерных сочинений 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». Ощущение структурирования формы.

Пестрота стилей и жанров в камерной музыке США. Творчество Ч. Айвза с его экспериментами в области гармонии, ритма (политональные, полиритмические средства).

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.

Раздел 2. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОИСКИ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 1900 – 1930 ГОДОВ

Тема 2.1. Тенденции развития камерно-инструментального творчества.

Синтез различных стилевых компонентов, структур, мышления.

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. Требования к исполнителям владением богатой штриховой культурой.

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

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

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 И. Туския, Ш. Тактакишвили.

Камерно-инструментальные сочинения К. Хачатуряна, А. Степаняна (Армения). «Ашугское» трио У. Гаджибекова (Азербайджан).

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

Интерпретация произведений современными исполнителями.

Тема 2.3. Творчество А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Шебалина. Исполнительские задачи

Две тенденции камерно-инструментального творчества А. Глазунова: лирическая, связанная с раскрытием внутреннего мира человека и вторая, обусловленная воплотить «внешний мир», картины природы, образы народа. Образы русской жизни, программность. Стилиевые моменты музыки в разном исполнении.

Сочетание реалистичного начала и модернистского влияния в камерных сочинениях В. Шебалина, Д. Кабалевского.

Опора на национальные, кучкистские традиции С. Ляпунова. Монументальная манера, полифоничность развития.

Камерное творчество Р. Глиэра (1928).

Исполнительские задачи, стоящие перед музыкантами.

Тема 2.4. Камерно-инструментальные жанры и проблемы исполнения в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского

Новаторские черты камерно-инструментальных сочинений С. Прокофьева.

Полижанровость музыкального языка. Влияние «скифской» темы.

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. Образ инструментов в произведениях. Интеллектуализм интерпретации.

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

Камерно-инструментальная музыка Н. Мясковского. Психологическая, значительность содержания, личностное мироощущение, философские поиски «жизневопрошения». Техника исполнения.

Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 1940-х ГОДОВ

Тема 3.1. 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.

Барочные жанры в камерном творчестве П. Хиндемита. Соната для тромбона и фортепиано (1941), Соната для саксофона-альта или альтгорна (1943). Исполнительские выразительные средства. Поиск исполнительских стратегий.

Тема 3.2. Техника исполнения музыки советских композиторов военного периода

Возрастание роли камерно-инструментальных жанров. Рост камерно-инструментального исполнительства. Выдающиеся ансамбли музыкантов.

Усиление конфликтности в камерных сочинениях военных лет, сближение их с симфониями. Трагедийность возрождает традицию мемориальных жанров русской камерной музыки. Философский склад исполнительского «высказывания» многих произведений военного периода.

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. Вторая группа – сочинения с чертами эпической драматургии. Техника исполнения.

Тема 3.3. Особенности исполнения музыки С. Прокофьева

Отражение темы Родины и ее героической борьбы. Эпическое начало взаимодействует с героическим. Связь с традициями «Могучей кучки».

На первый план выходит эпическое начало, а не героика и драматизм. Полижанровость. Фактуры. Скифская тематика.

Соната для флейты и фортепиано (1943). Лирический строй сонаты, ясный мелодизм, тонико-доминантовая основа. Интерпретация Сонаты для флейты и фортепиано современными исполнителями.

Тема 3.4. Особенности исполнения музыки Д. Шостаковича

Трагедийная линия в камерном творчестве композитора, порожденная войной.

Исполнительские средства передачи трагедийных образов.

Тема 3.5. Камерная музыка послевоенных лет. Исполнительские задачи

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.

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). Исполнительские задачи, стоящие перед интерпретаторами музыки послевоенных десятилетий.

Раздел 4. МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – начала XXI ВЕКА

Тема 4.1. Исполнительские задачи в интерпретации музыки 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. Джемини-вариации на тему Золтана Кодаи 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. Кларнетовый квартет (1960). Тяготение к уравниваемости экспрессии классическими канонами искусства в 1990 годы.

Камерное творчество В. Лютославского. Симфонизация жанра. Камерная пьеса «Эпитафия» для гобоя и фортепиано (1978) – воплощение новых принципов гармонии. Овладение новыми исполнительскими приемами и средствами музыкальной выразительности.

Тема 4.2. Развитие камерно-инструментальных жанров в творчестве композиторов РФ и стран АТР. Понимание специфики нотации и исполнения на разных инструментах

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 crosse», «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 кларнете, струнных, баяне. Вклад композиторов-пианистов (С. Слонимского, Б. Тищенко, Р. Щедрина).

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 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;
- анализ нотации, техники исполнения;

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 записей выдающихся исполнителей, просмотр учебных видеофильмов.
- 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 и исполнительских средств выразительности, которая служит воплощению того или иного идейно-образного содержания (ПК-1, ПК-5, ПК-6).
2. Стилиевое течение конца XIX – начала XX века, преемственно связанное с романтизмом и в отдельных чертах заложившее основы новой музыки (ПК-5, ПК-6).
3. С чем связано зарождение тенденций новой музыки начала XX в.? (ПК-5, ПК-6)
4. Что характерно для эстетических и исполнительских основ импрессионизма и экспрессионизма? (ПК-5, ПК-6)
5. Представители «Новой венской школы». Особенности техники исполнения (ПК-5, ПК-6) .
6. Композиторы-неофольклористы первой половины XX века (ПК-1, ПК-5, ПК-6).
7. Пересмотр параметров музыкального мышления и исполнительских манер музыки XX века (ПК-1, ПК-5, ПК-6).
8. Антиромантическая (ударная) трактовка фортепиано (ПК-1, ПК-4, ПК-5).
9. Использование джаза в музыке XX в. (ПК-1, ПК-5, ПК-6).

10. Национальные истоки камерной музыки композиторов Югославии, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Италии и др. Особенности интерпретации (ПК-1, ПК-5, ПК-6).
11. Додекафония в творчестве П. Хиндемита. Современное исполнительское мышление (ПК-5, ПК-6).
12. Тенденции развития камерно-инструментальной музыки РФ XX в. Новые исполнительские техники, образ инструментов (ПК-1, ПК-5, ПК-6).
13. Композиторы, представляющие камерную музыку во второй половине XX – начала XXI в. Аутентичное использование старинных инструментов. Пуантизм, сонористика и другие средства музыкальной выразительности в исполнительстве (ПК-1, ПК-5, ПК-6).

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.
- стилевых и исполнительских анализов сочинений,

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
УК	Универсальные компетенции
-	-
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-1	способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания
ПК-5	готов к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК-6	способен совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения

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-1; ПК-5; ПК-6: знание основных жанров, стилевых закономерностей, присущих в историческом контексте музыкальному искусству и камерно-инструментальному творчеству различных композиторских школ и направлений, умение проанализировать художественные и технические особенности произведений разных эпох и стилей, владеть методологией музыковедческого и исполнительского анализа нотного текста; выполнить композиционный и исполнительский анализ сочинений камерно-инструментального жанра,

Основной этап (стандартный уровень) формирования компетенций ПК-1; ПК-5; ПК-6: продолжение работы по формированию этапов компетенций; накапливать камерно-исполнительский репертуар; знать алгоритм углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) текста, уметь создавать собственную интерпретацию камерно-ансамблевого сочинения, владеть навыками самостоятельной репетиционной подготовки к урокам и к концертному исполнению произведений, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов,

Завершающий этап (эталонный уровень) формирования компетенций ПК-1; ПК-5; ПК-6: продолжение работы по формированию этапов компетенций; умение определить по нотному тексту, а также на слух стилистику произведений разных композиторов, проанализировать

музыкальный язык, форму, исполнительские задачи предложенных произведений различных направлений; проявлять готовность к освоению репертуара различных эпох, стилей, жанров, художественных направлений; знать закономерности подготовки к студийной записи, публичному выступлению; уметь применять приемы психической саморегуляции в предконцертный и непосредственно сценический период, методы преодоления сценического волнения, пользоваться методической и научно-исследовательской литературой по профилю.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания (зачет):

«Зачтено» получает обучающийся, полно раскрывший материал зачетного вопроса, ответивший на дополнительные вопросы, знакомый с основной и дополнительной литературой

«Не зачтено» получает обучающийся, недостаточно полно раскрывший материал зачетного вопроса, не ответивший на дополнительные вопросы, слабо знакомый с основной и дополнительной литературой.

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.

На 3 курсе промежуточная аттестация проходит в форме зачета, на 4 курсе – в форме экзамена.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Контрольные задания представляют собой:

- расшифровку современной нотации, демонстрации техники ее исполнения.

- прослушивание камерно-инструментальных произведений из списка.

- подготовку ответов на вопросы к зачету и экзамену.

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

- способность ориентироваться и работать со специальной литературой, 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.

Зачет и экзамен проходят в два этапа. Первый этап посвящен ответу на теоретический вопрос 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 (можно из своей учебной программы), проиллюстрировав сказанное исполнением отрывков сочинения.

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

Теоретическая часть зачета, экзамена

Перечень вопросов к зачету (ПК-1, ПК-5, ПК-6)

1.Тенденции развития западно-европейского камерно-инструментального искусства 1900-1930 годов.

2. Искания в области стиля.

3.Роль камерно-инструментальных жанров. Тенденции исполнительских техник.

4. Неоклассицизм И. Стравинского.

5. Французская «шестерка» (основные направления деятельности).

Проблемы исполнения.

6. Творчество А. Онеггера.

7. Творчество Д. Мийо.

8. Творчество Ф. Пуленка.

9. Музыка композиторов Италии.

10. Творчество композиторов нововенской школы. Особенности интерпретации.
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 отечественной музыки 1900-1930 годов. Исполнительские задачи.

Перечень вопросов к экзамену (ПК-1, ПК-5, ПК-6)

1. Творчество западно-европейских композиторов военных лет.
2. Музыка советских композиторов военного периода.
3. Камерно-инструментальные жанры в творчестве Н. Мясковского.
4. Творчество С. Прокофьева. Особенности исполнения произведений.
Сравнить интерпретации произведений (по выбору педагога)
5. Творчество Д. Шостаковича. Проблемы интерпретации.
6. Развитие отечественных камерно-инструментальных жанров во второй половине XX в. Особенности музыкального языка.
7. Творчестве западно-европейских композиторов второй половины XX в. Проблемы нотации, корректного прочтения текста.
10. Новое осмысление возможностей инструментов у композиторов второй половины XX века. Использование редких инструментов для расширения тембровых и динамических красок.
11. Роль камерных составов (дуэты, трио, квартеты) в развитии исполнительской культуры второй половины XX-XXI в.
12. Камерные жанры в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века Э. Денисова, Г. Устольской, А. Шнитке, С. Салманова, С. Губайдуллиной. Исполнительские проблемы.

Практическая часть (ПК-1, ПК-5, ПК-6)

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

При подготовке к экзамену важно пользоваться не только аудио- и видеоисточниками, но и, при наличии, нотными источниками, анализировать каждое музыкальное произведения с точки зрения структурно-композиционных особенностей, тематизма. 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. Связи с литературой, философией.

- 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 специфики техники исполнения музыки XX века;

умений читать современную нотную запись для различных инструментов, пользоваться справочной литературой и научно-техническими средствами;

владений профессиональной терминологией в изучаемой области, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений современной музыки, приемами стиливого и исполнительского анализа.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики: учеб.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. Квашнин, К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: учебное пособие / К.А. Квашнин; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра деревянных духовых инструментов. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 100 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312218](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312218)

3. 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>

4. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие/ В.Н. Холопова.- 4-е изд., испр.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2014.- 320 с.

5. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности: учебное пособие / Г.М. Цыпин. — М.: Музыка, 2014. - 128 с.

Дополнительная литература

1. Блох О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендовано УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 192 с. с ил. (Мастера психологии).

2. Блох О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендовано УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 148 с.

3. 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).

4. Леонов В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов : учебное пособие / В.А. Леонов ; г.к. Ростовская. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2015. - Вып. 1.. Дуэты. Часть 1. - 64 с. : ил. - Библи. в кн. - ISBN 979-0-706356-30-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440888](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440888)

Рекомендуемая литература

1. Анисимова Н. От хора до симфонии. Музыка Европы XI – XVIII вв. на фоне истории культуры и исторических личностей. – М.: ОАО «Московские учебники и картолитография», 2008 – 320 с.

2. Л. Гаккель Фортепианная музыка XX века. Очерки / Гаккель Л. - Ленинград-Москва, Издательство «Советский композитор», 1976. – 296 с.

3. История русской советской музыки. Том 4. 1946-1958.- Часть 2. – Государственное музыкальное издательство, Москва. 1963. – 404 с.

4. История современной отечественной музыки: Учебник. Вып. 1 / Ред. М. Тараканов. – М.: Музыка, 1995. – 480 с., нот.

5. История русской советской музыки. Том 1. 1917 – 1934. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1956. – 332 с.

6. История зарубежной музыки начала XX – середины XX века. Учебное пособие для музыкальных вузов под ред. В. Смирнова.- М.: Сфера, 2001 – 456 с.

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

8. Леонов В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах: курс лекций. В помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В.А. Леонов, И.Д. Палкина ; г.к. Ростовская ; науч. ред. К.А. Жабинский. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. - 240 с. : ил. - Библи. в кн. - ISBN 978-5-93365-050-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440887](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440887)

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

10. 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.

11. Цитрин, И. М. Школа исполнительского мастерства: Работа над педагогическим и исполнительским репертуаром в классе ударных инструментов (вибрафон, ксилофон, ансамбли): методические рекомендации, Ч. V. Методические рекомендации для средних и высших музыкальных учебных заведений М.: Директ-Медиа, 2014. – 210 с.

12. Цыпин Г. М., Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: "Прометей", 2011. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517>.

Аудиовизуальные средства обучения

- видеопродукция: видеозаписи мастер классов, сольных и ансамблевых выступлений выдающихся музыкантов XX в.;
- аудиопродукция: аудиозаписи ансамблевых выступлений выдающихся музыкантов XX в.

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 Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky 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:

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 № 123)

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)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 01, цокольный этаж)

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 144)

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.