

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

**Кафедра искусствознания, музыкально-инструментального и
вокального искусства**



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

Е.В. Савелова

« 31 » мая 2021 г.

**ИЗУЧЕНИЕ КАМЕРНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА
XX-XXI ВЕКА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2021 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Оркестровые струнные инструменты

**Хабаровск
2021**

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 «5» мая 2021 г., протокол № 10.

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..... | 7 |
| 2.1 | Объём дисциплины..... | 7 |
| 2.2 | Тематический план..... | 8 |
| 2.3 | Краткое содержание разделов и тем..... | 11 |
| 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..... | 21 |
| 3.3 | Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины..... | 21 |
| 4 | Методические указания по освоению дисциплины..... | 22 |
| 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..... | 29 |
| 6 | Ресурсное обеспечение..... | 30 |
| 6.1 | Основная и дополнительная литература..... | 30 |
| 6.2 | Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»... | 32 |
| 6.3 | Информационно-техническое, программное обеспечение и информационные справочные системы..... | 33 |
| 6.4 | Материально-техническая база..... | 34 |
| 7 | Воспитательная работа..... | 36 |
| 8 | Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)..... | 38 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Изучение камерно-инструментального репертуара XX-XXI века» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», уровень бакалавриата, профиль «Оркестровые струнные 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

Дисциплина «Изучение камерно-инструментального репертуара XX-XXI века» является курсом по выбору учебного цикла (Б1.В.ДВ.01.01).

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

Дисциплина «Изучение камерно-инструментального репертуара XX-XXI века» поддерживает профиль «Оркестровые струнные 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 - 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

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: приемы психической саморегуляции; законы художественной коммуникации;</p> <p>ПК-1.2. Уметь: управлять собой, своим психофизическим аппаратом, собственными эмоциями и слушательской аудиторией; применять приемы психической</p> | <p>ПК-1.1. - основные функции психики; - основные целевые исполнительские установки, способы управления слушательским восприятием музыки; - методы преодоления сценического волнения; - способы концентрации музыкального внимания;</p> <p>ПК-1.2. – контролировать свое эмоциональное состояние, мышечный тонус, освобождаться от зажимов, чрезмерного напряжения и расходования сил; - использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных</p> |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | | саморегуляции; ПК-1.3. Владеть: приемами и методами исполнительского самовыражения; исполнительскими стратегиями, энергетикой, способами эффективного воздействия на слушательскую аудиторию | профессиональных задач; ПК-1.3. – звуковыми красками, разнообразием штрихов и динамических нюансов; - грамотным выстраиванием драматургии музыкального произведения, точным расчетом динамических и смысловых кульминаций; - приемами и методами самовыражения на уроках и в самостоятельной работе при подготовке к выступлениям и занятиям; |
| ПК-4 | Способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте | ПК-4.1. Знать: стилевые закономерности, существующие в музыкальном искусстве; основные жанры, жанровые признаки и свойства, композиторские стили; ПК-4.2. Уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; ПК-4.3. Владеть: навыками поиска исполнительских решений; | ПК-4.1. - методику теоретического и исполнительского анализа; - особенности национальных исполнительских школ; ПК-4.2. - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов; - раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - пользоваться методической и научно-исследовательской литературой по профилю подготовки; ПК-4.3. - знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития; - знаниями в области истории исполнительства, достаточными для профессионального исполнительского анализа и самостоятельного творческого подхода при исполнении |

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| | | | <p>музыкальных произведений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; применять 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-5.3. Владеть: навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров.</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; - навыками поиска творческих решений в процессе исполнительского анализа сочинений; - методикой</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | совершенствования результативной самостоятельной работы над произведением |
|--|--|--|--|

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

| Вид учебной работы | ОФО | | ЗФО | |
|---|------------------|------------|---------------|-------|
| | Всего часов | Семестры | Всего часов | Курсы |
| Контактная работа (всего) | 69 | 4-8 | | |
| В том числе: | | | | |
| - лекции (ЛЗ) | | | | |
| - семинары (СЗ) | | | | |
| - практические (ПЗ)) | | | | |
| - групповые (ГЗ) | | | | |
| - индивидуальные (ИЗ) | 69 | 4-8 | | |
| - групповое консультирование (Г) | | | | |
| - индивидуальное консультирование (И) | | | | |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 399 | 4-8 | | |
| СР обучающихся | 344 | 4-8 | | |
| КОНТРОЛЬ | 55 | 4-8 | | |
| В том числе: | | | | |
| -подготовка курсовой работы | | | | |
| -текущий контроль | 42 | 4,6,7 | | |
| -промежуточный контроль (подготовка к зачету) | 4 | 5 | | |
| -промежуточный контроль (подготовка к экзамену) | 9 | 8 | | |
| Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС) | 13/ 468 | 4-8 | | |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) | семестры: | | курсы: | |
| <i>Зачет</i> | 5 | | | |
| <i>Экзамен</i> | 8 | | | |

2.2. Тематический план

| № п/п | Наименования разделов и тем (формируемые компетенции) | Количество часов | | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------------------|----|----|----|------------------------------------|----|----------|
| | | Всего часов по | Контактная работа | | | | Самостоятельная работа обучающихся | | |
| | | | Всего | ИЗ | ПЗ | Ко | Всего | СР | Контроль |

| | | ФГОС | ауд. часов | | | нсу льт аци и (Г) | часо в СР | | СР | |
|--|---|------|---------------|---|---|-------------------------------|--------------|---|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | теку щий | пром ежуто 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-4) | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| ИТОГО: | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА 1900 – 1930 ГОДОВ | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, джаз и др. (ПК-4) | 6 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 1.2. | Искания в области стиля. Радикальные изменения в музыкальном языке, системе жанров, композиционных средствах (ПК-1, ПК-5). | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 1.3. | Роль камерно-инструментальны х жанров (ПК-4) | 6 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 1.4. | Инструментальны е ансамбли И.Ф.Стравинского (ПК-4, ПК-5) | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 1,5. | Камерно-инструментальное творчество композиторов французской «шестерки» (ПК-1, ПК-4, ПК-5). | 6 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 1.6. | Камерно-инструментальные | 3 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------|--|--|------------|------------|----------|----------|
| | произведения А.Онеггера (ПК-4) | | | | | | | | | |
| 1.7. | Творчество Д. Мийо (ПК-4) | 3 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | |
| 1.8. | Творчество Ф. Пуленка (ПК-4) | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
| 1.9. | Камерно- инструментальная музыка композиторов Италии (ПК-1, ПК-4, ПК-5) | 6 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 1.10 | Композиторы нововенской школы – А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн (ПК-4, ПК-5) | 6 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 1.11 | Камерно- инструментальное творчество П.Хиндемита (ПК- 4, ПК-5) | 8 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | | |
| 1.12 | Развитие национальных музыкальных культур (ПК-4) | 15 | 7 | 7 | | | 8 | 2 | 6 | |
| ИТОГО по 4 семестру: | | 180 | 19 | 19 | | | 161 | 155 | 6 | - |
| ТРЕТИЙ КУРС ПЯТЫЙ СЕМЕСТР Раздел 2. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 1900 – 1930 ГОДОВ | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Тенденции развития камерно- инструментальног о творчества (ПК- 4) | 7 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | | |
| 2.2. | Формирование камерно- инструментальног о репертуара в национальных композиторских школах (ПК-4, ПК-5) | 9 | 8 | 8 | | | 1 | 1 | | |
| 2.3. | Камерно- инструментальное творчество А. Глазунова, Р. Глиэра, В. Шебалина (ПК-4) | 7 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4. | Камерно-инструментальные жанры в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского (ПК-1, ПК-4, ПК-5) | 9 | 8 | 8 | | | 1 | 1 | | |
| Подготовка к зачету | | 4 | | | | | 4 | | | 4 |
| ИТОГО по 5 семестру: | | 72 | 12 | 12 | | | 60 | 56 | - | 4 |
| <p align="center">ШЕСТОЙ СЕМЕСТР</p> <p align="center">Раздел 3. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО</p> <p align="center">1940-х ГОДОВ</p> | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Камерно-инструментальное творчество западно-европейских композиторов военных лет (ПК-4, ПК-5) | 20 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | |
| 3.2. | Камерная музыка советских композиторов военного периода (ПК-1, ПК-4, ПК-5) | 20 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | | |
| 3.3. | Творчество С. Прокофьева (ПК-4, ПК-5) | 20 | 8 | 8 | | | 12 | 12 | | |
| 3.4. | Творчество Д. Шостаковича (ПК-4, ПК-5) | 20 | 8 | 8 | | | 12 | 12 | | |
| 3.5. | Камерная музыка послевоенных лет (ПК-1, ПК-4, ПК-5) | 18 | 8 | 8 | | | 10 | 10 | | |
| ИТОГО по 6 семестру: | | 108 | 18 | 18 | | | 90 | 70 | 20 | - |
| <p align="center">ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС</p> <p align="center">СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР</p> <p align="center">Раздел 4. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА</p> <p align="center">ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX-го – XXI ВЕКА</p> | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Камерно-инструментальный репертуар в творчестве западно-европейских композиторов (ПК-1, ПК-4, ПК-5) | 36 | 12 | 12 | | | 24 | 17 | 7 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
| ИТОГО по 7 семестру: | | 36 | 12 | 12 | | | 24 | 17 | 7 | - |
| ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР (продолжение седьмого) | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Развитие камерно-инструментальных жанров в творчестве композиторов РФ и стран АТР (ПК-1, ПК-4, ПК-5) | 63 | 8 | 8 | | | 55 | 46 | 9 | |
| Подготовка к экзамену | | 9 | | | | | 9 | | | 9 |
| Групповое консультирование к экзамену | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по 8 семестру: | | 72 | 8 | 8 | | | 64 | 46 | 9 | 9 |
| ВСЕГО по курсу: | | 468 | 69 | 69 | | | 399 | 344 | 42 | 13 |

* Основой текущего контроля знаний являются индивидуальные занятия. Наиболее плодотворной будет такая организация работы, при которой они уже имеют некоторое представление о теме занятий, могут задавать вопросы педагогу, вступать в полемику.

Главным условием успешного освоения курса является систематичность и планомерность самостоятельных занятий обучающихся.

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. 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.

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.

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

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.

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. 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) – инструментальная драма. 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. В ансамблях культивируется концертирование солирующих инструментов.

Влияние Хиндемита на развитие камерного инструментализма XX века.

Тема 1.12. Развитие национальных музыкальных культур

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 произведений 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.

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. 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)

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

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).

Тема 2.4. Камерно-инструментальные жанры в творчестве

С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского

Новаторские черты камерно-инструментальных сочинений С. Прокофьева. Полижанровость музыкального языка. «Скифская» тема.

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.

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР

Раздел 3. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 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.

Тема 3.2. Камерная музыка 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. Творчество 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. Фактура. 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. Творчество Д. Шостаковича

Трагедийная линия в камерном творчестве композитора, порожденная войной.

Исполнительские средства передачи трагедийных образов.

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.

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, Г. Уствольской. Исполнительские задачи, стоящие перед интерпретаторами музыки послевоенных десятилетий.

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. Джемини-вариации на тему Золтана Кодаи для флейты, скрипки и фортепиано в четыре руки (1965). Развитие современных принципов композиции (сериальности, алеаторики). Особенности интерпретации.

Трагедийная тема в творчестве композиторов 2-й половины XX в.

Камерные произведения К. Пендерецкого. Кларнетовый квартет (1960). Тяготение к уравновешенности 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.

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР

(продолжение седьмого семестра)

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 камерного 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 видео, прослушивания аудио материалов, 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 |
|-------------|---|
| УК | Универсальные компетенции |
| - | - |
| ПК | Профессиональные компетенции |
| ПК-1 | способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания |
| ПК-4 | способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте |
| ПК-5 | готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста |

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-4; ПК-5: 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-4; ПК-5: 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-4; ПК-5: 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.

В 5-м семестре промежуточная аттестация проходит в форме зачета, в 8-м семестре – 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 экзамену.

При подготовке к зачету и экзамену 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.

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 камерного репертуара 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

5 семестр

(ПК-1, ПК-4, ПК-5)

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

Перечень вопросов к экзамену

8 семестр

(ПК-1, ПК-4, ПК-5)

1. Камерно-инструментальное творчество западно-европейских композиторов военных лет.
2. Камерная музыка советских композиторов военного периода.
3. Камерно-инструментальные жанры в творчестве Н. Мясковского.
4. Камерно-инструментальное творчество С. Прокофьева.
5. Камерно-инструментальное творчество Д. Шостаковича.
6. Камерно-инструментальная музыка послевоенных лет.
7. Камерно-инструментальный репертуар в творчестве западно-европейских композиторов второй половины XX в.
8. Роль камерных составов (дуэты, трио, квартеты) в развитии камерно-инструментальной культуры второй половины XX – начала XXI века.
9. Национальные композиторские школы Европы, Америки, стран АТР и развитие камерно-инструментальных жанров второй половины XX в.
10. 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-1, ПК-4, ПК-5)

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

При подготовке к зачету, экзамену важно пользоваться не только аудио- и видеоисточниками, но и, при наличии, нотными источниками, анализировать каждое музыкальное произведение 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.
- использование методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей.

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. Маленькая сюита для флейты, английского рожка и фортепиано - 1934
4. Онеггер А. Сонatina для кларнета и фортепиано - 1922
5. Онеггер А. Камерный концерт для флейты, английского рожка и струнного оркестра - 1948
6. Мийо Д. «Шесть маленьких симфоний» для камерного оркестра – 1917- 1923
7. Мийо Д. Сонatina для флейты и фортепиано
8. Пуленк Ф. Негритянская рапсодия для фортепиано, струнного квартета, флейты, кларнета и баритона - 1917
9. Пуленк Ф. Соната для двух кларнетов - 1918
10. Пуленк Ф. Соната для кларнета и фагота – 1922
11. Пуленк Ф. «Французская сюита» для двух гобоев, двух фаготов, двух труб, трех тромбонов, ударных и клавесина - 1935
12. Казелла А. «Симфония» для кларнета, трубы и фортепиано - 1932
13. Казелла А. Концерт для фортепиано, литавр, ударных и струнного оркестра - 1926

14. Малипьеро Дж. Ф. трио-соната для скрипки, альт, гобоя и фагота – 1927
15. Шёнберг А. «Серенада» для кларнета, бас-кларнета, мандолины, гитары, скрипки, альт и виолончели ор. 24 - 1924
16. Шёнберг А. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота ор. 26 - 1923-1924
17. Веберн А. «Камерный концерт» для фортепиано, скрипки и тринадцати духовых инструментов - 1923-1925
18. Хиндемит П. Соната для флейты и фортепиано - 1936
19. Хиндемит П. Соната для фагота и фортепиано - 1938
20. Мартину Б. Мадригал-соната для флейты, скрипки и фортепиано - 1942
21. Мартину Б. Соната для флейты и фортепиано – 1945
22. Барток Б. Музыка для струнных, ударных и челесты
23. Барток Б. Соната для двух фортепиано и ударных - 1937
24. Айвз Ч. «Вопрос, оставшийся без ответа» для трубы, четырех флейт и струнных
25. Вилла-Лобос Э. Квартет для флейты, гобоя, кларнета и фагота - 1928
26. Вилла-Лобос Э. Квинтет в форме шорос для флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота
27. Хиндемит П. Соната для тромбона и фортепиано - 1941
28. Хиндемит П. Соната для саксофона-альта или альтгорна - 1943
29. Мессиян О. «Квартет на конец времени» для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано – 1941
30. Бриттен Б. Фантазия для гобоя и струнного трио, ор. 2 - 1932
31. Пендерецкий К. Секстет для кларнета, валторны, скрипки, альт, виолончели и фортепиано - 2000
32. Пендерецкий К. Каприччио для гобоя и десяти струнных - 1964
33. Пендерецкий К. Квартет с кларнетом - 1993
34. Лютославский В. Эпитафия для гобоя и фортепиано - 1979

Камерно-инструментальные произведения композиторов РФ XX - XXI века

1. Алексеев М. Соната для флейты и фортепиано - 1963
2. Хачатурян А. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано – 1932
3. Асафьев Б. Соната для гобоя и фортепиано - 1939
4. Банщиков Г. Соната для флейты и фортепиано «Памяти Д.Д. Шостаковича» - 1993
5. Вайнберг М. Соната для кларнета и фортепиано
6. Гречанинов А. Соната для кларнета и фортепиано
7. Денисов Е. Соната для флейты и фортепиано - 1960
8. Крейн Ю. Соната для кларнета и фортепиано - 1966

9. Крейн Ю. Соната для флейты и фортепиано - 1957
10. Мушель Г. Соната для флейты и фортепиано - 1942
11. Пейко И. Сонатина для флейты и фортепиано - 1942
12. Прокофьев С. Квинтет ор. 39 - 1924
13. Прокофьев С. Марш для духового оркестра
14. Прокофьев С. Юмористическое скерцо для четырех фаготов - 1912
15. Прокофьев С. Соната для флейты и фортепиано Ре мажор – 1943
16. Раков И. Соната для гобоя и фортепиано - 1951
17. Раков И. Соната для кларнета и фортепиано № 1 – 1956; № 2 - 1975
18. Тактакишвили О. Соната для флейты и фортепиано - 1960
19. Фрид Г. Соната для кларнета и фортепиано № 1 – 1966; № 2 – 1971; № 3 - 1982
20. Агафонников В. Соната для трубы и фортепиано
21. Асафьев Б. Соната для трубы и фортепиано - 1939
22. Шостакович Д. Сюита для джаз-оркестра № 1 – 1934; № 2 - 1938
23. Раков И. Сонатина для трубы и фортепиано
24. Шостакович Д. Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра № 1 до минор - 1933
25. Щедрин Р. Соната для кларнета и фортепиано ор. 2 - 1951
26. Эшпай А. Сюита для кларнета и фортепиано - 1946
27. Чудова Т. Соната для тромбона и фортепиано
28. Денисов Э. Квинтет для кларнета, 2 скрипок, альты и виолончели – 1987
29. Денисов Э. Соната для флейты и фортепиано
30. Денисов Э. Соната для флейты и гитары
31. Денисов Э. Соната для саксофона и фортепиано
32. Денисов Э. Хорал-вариации для тромбона и фортепиано. Посв. Анатолию Скобелеву - 1975
33. Слонимский С. «Странствующий концерт» на стихи Омара Хайама для сопрано, скрипки, флейты, ансамбля ударных и камерного оркестра - 1967
34. «Брату» для сопрано, арфы и флейты на стихи М. Лермонтова - 1986
35. Уствольская Г. Композиция № 1. «Dona nobis pacem» для флейты пикколо, трубы и фортепиано - 1970-1971
36. Уствольская Г. Композиция № 3. «Benedictus, qui venit» для четырех флейт, четырех фаготов и фортепиано – 1974-1975
37. Губайдуллина С. «Чёт и нечет» для ударных и клавишных - 1991
38. Губайдуллина С. Соната для двух фаготов - 1977
39. Губайдуллина С. Песня без слов для трубы и фортепиано - 1977
40. Губайдуллина С. Трио для трех труб - 1976
41. Губайдуллина С. «Сад радости и печали». Трио для флейты, альты и арфы
42. Денисов Э. Октет для духовых - 1991

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося

знаний приемов психической саморегуляции; законов художественной коммуникации; стилевых закономерностей, существующих в музыкальном искусстве; основных жанров, жанровых признаков и свойств, композиторских стилей; алгоритма углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста камерной музыки XX-XXI века;

умений управлять собой, своим психофизическим аппаратом, собственными эмоциями и слушательской аудиторией; применять приемы психической саморегуляции; анализировать художественные и технические особенности камерно-инструментальных произведений; применять теоретические знания в работе над музыкальным текстом;

владений приемами и методами исполнительского самовыражения; исполнительскими стратегиями, энергетикой, способами эффективного воздействия на слушательскую аудиторию; навыками поиска исполнительских решений; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению камерно-инструментальных произведений XX-XXI века различных стилей и жанров.

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. 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. - Библ. 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)

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. 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)

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; рекоменд. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 192 с. с ил.- (Мастера психологии).

2. Блох О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекоменд. 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. Князева, Н.А. Инструментоведение: учебное пособие / Н.А. Князева; Кемерово: КемГУКИ, 2015. – 147 с.; [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438317&sr=1

5. Попов, С.С. Инструментоведение. Учебник. / С.С. Попов. - СПб: Издательский дом «Лань», 2019. –1-е изд., новое. - 380 с.

6. 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. 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. Гузий В.М. Музыка XX века для духовых инструментов: нотографический указатель / В.М. Гузий ; г.к. Ростовская. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. - Вып. 5. Саксофон. - 105 с. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440884](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440884)

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

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

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

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

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

9. 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. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-050-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440887>

10. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство // Сборник статей / Под ред. К. Аджемова. – М.: Музыка. - 1979. – 168 с.

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

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

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

14. 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, ансамблевых выступлений выдающихся музыкантов XX-XXI вв.;

- аудиопродукция: аудиозаписи ансамблевых выступлений выдающихся музыкантов 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:

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)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 123)

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.