

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.27 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ»

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки: «Фортепиано»

Квалификация выпускника: «Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель (Фортепиано)»

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Воронеж
2025

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017. № 730.

Разработчик:

В.Н. Семенов, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является: подготовка высококвалифицированных музыкантов, владеющих мастерством творческой деятельности, в качестве исполнителей и педагогов.

Задачами освоения дисциплины являются: изучение методики проведения урока в классе камерного ансамбля, изучение лучших образцов отечественной и зарубежной музыки, произведений современных композиторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

«Методика преподавания камерного ансамбля» является дисциплиной обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.О.28) учебного плана программы специалитета по специальности **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата)**

Дисциплина «Методика преподавания камерного ансамбля» непосредственно связана с такими дисциплинами как «Камерный ансамбль» «История музыки», «Музыкальная педагогика и психология», «Музыкальное исполнительство и педагогика».

Дисциплина «Методика преподавания камерного ансамбля» занимает важное место в учебно-воспитательном процессе. Она дополняет процесс формирования комплекса профессиональных знаний и навыков студента, в значительной степени влияет на формирование его художественных, исполнительских принципов, самостоятельности мышления и в целом – творческой личности молодого музыканта и педагога.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания камерного ансамбля» выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного	<i>Знать:</i> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской камерной музыки от древности до начала XXI века; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - композиторское творчество в историческом контексте; <i>Уметь:</i> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности <i>Владеть:</i>

исторического периода	– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ПК-11 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры <i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения <i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой
ПК-13 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<i>Знать:</i> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; <i>Уметь:</i> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. <i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

4.1.1. Распределение трудоёмкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	Количество часов в семестре	
		8 семестр	9 семестр
1	2	3	4
Аудиторные занятия в том числе:	64	32	32
Лекции (Л)	32	16	16
Семинары (С)	32	16	16
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные			
Консультации			
Курсовая работа			

Самостоятельная работа студента (СРС)		26	4	22
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		9		Э 9
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	144	36	108
	зач. ед.	3	1	3

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емко- сти	Аудиторные занятия					СРС	Эк- за- мен
			Лек- ции	Се- ми- нары	Практические				
					груп- по- вые	мел- ко- груп- по- вые	инди- виду- аль- ные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Введение. Особенности исполнительства и педагогики в сфере камерно-инструментального ансамблевого искусства.	3	2					1	
2	Профессиональное мастерство исполнителя	7	2	2				3	
3	Профессиональное мастерство педагога класса камерного ансамбля.	6	2	0				4	
4	Изучение ансамблевой партитуры	18	6	6				6	
5	Камерно-инструментальные ансамбли эпохи барокко. Творчество И.С.Баха.	8	2	2				4	
6	Камерно-инструментальные ансамбли Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена	12	2	6				4	
Всего в 8 семестре:		36	16	16				4	

7	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов конца XVIII – первой половины XIX века	5	2	2				1	
8	Камерно-инструментальные ансамбли композиторов-романтиков (К.Вебер, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Ф.Шопен)	5	2	2				2	
9	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, Б.Сметана, А.Дворжак, С.Франк, К.Сен-Санс)	6	2	2				2	
10	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов второй половины XIX – начала XX века	6	2	2				2	
11	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX – первой половины XX века	5	2	2				2	
12	Камерно-инструментальные ансамбли отечественных композиторов XX века	19	4	4				11	
13	Современная камерно-инструментальная музыка композиторов России	8	2	2				2	
	Экзамен	54	16	16				22	
Всего в 9 семестре:		108	16	16				22	Э 54
Итого:		144	32	32				26	

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1	Введение. Особенности исполнительства и педагогики в сфере камерно-инструментального ансамблевого искусства	Основные задачи курса: изучение специфики ансамблевого исполнительства, основ методики преподавания камерного ансамбля, усвоение принципов работы над ансамблевой партитурой, ее редактирования, а также изучение камерной музыкальной литературы. Разнообразие форм совместного исполнительства. Значение ансамблевого исполнительства в профессиональной деятельности музыканта-инструменталиста. Художественный результат – следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов-партнеров. Достижение единства исполнительских намерений в ансамбле.
2	Профессиональное мастерство исполнителя	Умение охватить ансамблевую партитуру в целом. Партии ансамбля, их относительная самостоятельность. Переменность функций участников ансамбля. Соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве; умение слышать звучание всего ансамбля и своей партии в ансамбле.
3	Профессиональное мастерство педагога класса камерного ансамбля	Камерный ансамбль в системе специальных предметов учебного заведения. Необходимость специальной подготовки студентов к педагогической работе в классе камерного ансамбля; различия в системе подготовки педагогов специальных классов и классов камерного ансамбля. Традиции русской и советской камерно-ансамблевой педагогики. Выдающиеся русские и советские музыканты как педагоги классов камерного ансамбля (А.К.Глазунов, Ф.М.Блуменфельд, Л.С.Ауэр, В.И.Сафонов, С.И.Танеев, А.Ф.Гедике и другие). Особая роль в развитии камерно-ансамблевой педагогики в СССР А.Ф.Гедике – основателя первой в стране кафедры камерного ансамбля. Творческие традиции кафедр камерного ансамбля Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, Воронежской государственной академии искусств.
4	Изучение ансамблевой партитуры	Два направления в изучении ансамблевой партитуры. Одно из них – текстологическое уточнение нот, лиг, темповых, агогических, динамических обозначений по уртексту или изданию, близкому к уртексту. Рассмотрение разночтений в идентичных текстах ансамблевых партий с целью определения исполнительского и педагогического отношения к ним. Особая необходимость текстологического уточнения в произведениях композиторов XVII – начала XIX в. Другое направление – изучение музыкального содержания партитуры, определение задач интерпретации, функций каждого участника, определение динамического баланса инструментальных партий ансамбля. Изучение различий в обозначении фортепианной и смычковой лигатуры, уточнение аппликатуры, педали и штрихов.

5	Камерно-инструментальные ансамбли эпохи барокко. Творчество И.С.Баха	Важнейшие камерные инструментальные ансамбли эпохи барокко: соната для сольного инструмента и баса и трио-соната. Трио-сонаты. Их композиционные особенности. Два типа трио-сонат: <i>da chiesa</i> и <i>da camera</i>. Достижения композиторов в жанре трио-сонаты (И.С.Бах, Г.Гендель, А.Корелли, Г.Пёрселл, Г.Телеман, Ф.Куперен). Вариантность инструментовки отдельных голосов в трио-сонатах. Современная интерпретация в трио-сонатах партии клавишного инструмента. Введение в ансамбль облигатного клавира. Первый образец этого жанра – Соната до мажор для облигатного клавира и виолы да гамба Г.Генделя (1705). Развитие этого жанра в творчестве И.С.Баха: 6 сонат для облигатного клавира и скрипки, 3 сонаты для облигатного клавира и флейты, 3 сонаты для облигатного клавира и виолы да гамба. Особенности фактуры этих сонат, принципы динамики, артикуляции. Различные редакции камерных ансамблей И.С.Баха. Концерты для трех инструментов Ж.Рамо (1683-1764) – первые образцы трио с облигатной партией клавесина. Камерные ансамбли Ф.Э.Баха (1714—1788). Сочетание стилистически нового музыкального материала (эпоха сентиментализма в европейском искусстве) с традиционными формами трио-сонаты и сонаты для сольного инструмента с басом.
6	Камерно-инструментальные ансамбли Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена	Возникновение новых камерно-инструментальных жанров: струнный квартет, соната для клавира с аккомпанирующей скрипкой, трио для клавира, скрипки и виолончели. Й.Гайдн (1732-1809) как композитор, создавший совершенные образцы камерной ансамблевой музыки нового стиля Ансамбли с участием фортепиано: сонаты и трио. В.Моцарт (1756-1791). Основные жанры его камерно-инструментальной музыки: струнные квартеты и квинтеты, сонаты для скрипки и фортепиано, фортепианные трио. Возникновение в творчестве Моцарта новых камерных инструментальных жанров: вариации для скрипки и фортепиано (как самостоятельное произведение), фортепианный квартет и квинтет (с духовыми инструментами). Различные редакции скрипичных сонат. Творчество Л. Бетховена (1770-1827) – новый этап в истории музыки для камерно-инструментальных составов. Ансамбли с участием фортепиано. В творчестве Бетховена появление первых ансамблевых сонат для виолончели и фортепиано, утверждение вариаций как самостоятельного жанра камерной ансамблевой музыки, первое использование валторны в жанре ансамблевой сонаты. Сонатно-симфонические принципы развития музыкального материала Трактовка цикла в поздний период творчества. Характерные особенности ансамблевой фактуры, специфика бетховенской динамики. Авторские указания фортепианной педали в ансамблевых партитурах, их современное прочтение. Различные редакции камерных произведений Л.Бетховена.

7	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов конца XVIII – первой половины XIX века	Д.Бортнянский (1751-1825) – основоположник жанра камерного ансамбля с участием фортепиано в России. Необычность состава его ансамблей (с участием арфы, виолы да гамба, фагота). Черты стиля Д.Бортнянского: классическая ясность формы, связь мелодики с интонациями русской и украинской народной песни, разнообразие ансамблевой фактуры. Камерные ансамбли А.Алябьева (1787-1851): Соната для скрипки и фортепиано, Фортепианный квинтет (одночастный), два фортепианных трио. Трио ля минор – лучший камерный ансамбль А.Алябьева; романтический характер, связь тематизма с русской народной песней, виртуозность фортепианной партии. Камерные ансамбли М.И.Глинки (1804-1857): Соната для альты и фортепиано, Патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота, Секстет ми-бемоль мажор для фортепиано, двух скрипок, альты, виолончели и контрабаса, Блестящий дивертисмент на темы оперы В.Беллини «Сомнамбула» (ансамбль такого же состава), Серенада на темы оперы Г.Доницетти «Анна Болейн» (фортепиано, арфа, альт, виолончель, контрбас, фагот и валторна). Соната (неоконченная) для альты и фортепиано – первый камерный ансамбль в форме сонаты с участием альты. Патетическое трио – образец русского музыкального романтизма.
8	Камерно-инструментальные ансамбли композиторов-романтиков (К.Вебер, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Ф.Шопен)	В ансамблевых произведениях романтиков – новое музыкальное содержание: воплощение душевного мира человека, романтических образов и настроений, пейзажная лирика, интерес к народному музыкальному творчеству. Обращение к классическим жанрам и формам. Пропорции камерно-инструментального цикла, особое значение финала в цикле. Усиление роли фортепиано при сохранении равновесия звучания всех инструментов ансамбля. Камерные ансамбли К.Вебера (1786-1826). Включение в ансамбль с фортепиано духовых инструментов (Блестящий дуэт для кларнета и фортепиано; Трио для фортепиано, флейты и виолончели). Квартет для фортепиано, скрипки, альты и виолончели – один из выдающихся образцов этого жанра. Ф.Шуберт (1797-1828). Место ансамблей с участием фортепиано в его творчестве: Дуэт (Соната) для скрипки и фортепиано; три сонатины для скрипки и фортепиано, Соната для арпеджиона и фортепиано, Вариации для флейты (скрипки) и фортепиано на тему песни «Засохшие цветы», два трио, первый в истории музыки Квинтет для фортепиано и струнных инструментов («Форель»). Песенные истоки инструментального тематизма Ф.Шуберта. Использование собственных песен в качестве тем в камерных произведениях. Жанровая и танцевальная образность. Особенности ладогармонического мышления Ф.Шуберта, выразительные тональные сопоставления. Масштабность камерных ансамблей Ф. Шуберта (фортепианные трио, квинтет), сложность их содержания, насыщенность каждой

		партии, трудности ее прочтения. Несложные ансамбли раннего периода (сонатины). Ф.Мендельсон (1809-1847). Отличительные качества камерной инструментальной музыки: живая мелодика, ее связь с немецкой народной песней и танцем, эмоциональная взволнованность и порывистость первых частей и финалов циклов, лирические созерцательные медленные части, причудливость и изящество скерцо. Виртуозная партия фортепиано и насыщенные кантиленой партии струнных инструментов. Ранние фортепианные квартеты Ф. Мендельсона (соч. 1, 2, 3); Секстет, два трио для фортепиано, кларнета и бассетгорна; соната для скрипки и фортепиано; соната для кларнета и фортепиано; соната для альты и фортепиано, две сонаты для виолончели и фортепиано. Вершина камерной музыки Ф.Мендельсона – два трио (ре минор и до минор) для фортепиано, скрипки и виолончели. Камерные ансамбли Р.Шумана (1811-1856): две сонаты для скрипки и фортепиано, три фортепианных трио, квартет, квинтет. Жанр фортепианного квинтета классического состава (фортепиано и струнный квартет) в творчестве Р.Шумана. Возникновение в позднем творчестве Р.Шумана нового жанра – цикла инструментальных миниатюр для одного или нескольких инструментов с фортепиано. Отличие этих циклов от сольных фортепианных циклов раннего периода творчества. Камерно-ансамблевая музыка Р.Шумана: контраст страстно мятежных порывов и мечтательной лирики, эпизоды жанрового характера, поэтические картины природы. Влияние камерно-инструментальных произведений Р.Шумана на последующее развитие жанра. Инструментальные ансамбли Ф.Шопена (1810-1849): фортепианное трио, соната для виолончели и фортепиано. Их место в творческом наследии Шопена. Особенности формы и содержания; доминирующая роль фортепиано.
9	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, Б.Сметана, А.Дворжак, С.Франк, К.Сен-Санс)	Камерные ансамбли И. Брамса (1833-1897): три сонаты и скерцо для скрипки и фортепиано, две сонаты для виолончели и фортепиано, две сонаты для кларнета и фортепиано, пять фортепианных трио (в том числе для фортепиано, скрипки и валторны, для фортепиано, кларнета и виолончели), три фортепианных квартета, фортепианный квинтет. Их роль в творчестве композитора и место в современном репертуаре. Содержание ансамблевой музыки И.Брамса. Значительное место произведений драматического трагедийного характера (фортепианный квинтет; фортепианный квартет до минор; фортепианные трио: си мажор, до минор; соната для скрипки и фортепиано ре минор и др.). Сочинения светлого лирического характера (соната для скрипки и фортепиано ля мажор, соната для кларнета и фортепиано ми-бемоль мажор). Ансамбли с преобладанием жизнеутверждающего начала (фортепианный квартет ля мажор).

		Грандиозность масштабов сонатного цикла. Активная разработка материала уже в экспозиционных разделах, диктуемая логикой драматического развития; богатство тематизма. Песенный характер многих инструментальных тем И.Брамса (использование собственных песен). Внимание к немецкому, австрийскому, венгерскому, цыганскому фольклору. Изобретательная разработка традиционных форм сонатного цикла, сонатного аллегро, вариаций, а также форм эпохи барокко и начала классицизма (фуги, старинных танцев) в сочетании с новизной содержания и музыкального тематизма. Сложность исполнительских задач, выдвигаемых музыкой И.Брамса перед каждым участником ансамбля. Творчество Э.Грига (1843-1907). Три сонаты для скрипки и фортепиано, соната для виолончели и фортепиано – яркие образцы музыкального романтизма (драматизм, эмоциональная взволнованность повествования, органичное включение в сонатный цикл эпизодов пейзажного и народно-жанрового характера, использование интонаций и танцевальных ритмов норвежских народных песен, колористическое богатство ансамблевой партитуры). Творчество Б.Сметаны (1824-1884) и А.Дворжака (1841-1904). Фортепианное трио соль минор Б.Сметаны, соната и сонатина для скрипки и фортепиано, фортепианные трио, квартеты и квинтеты А.Дворжака. Сочетание чешских народных мотивов и танцевальных ритмов с классическими формами европейского камерного ансамбля. Использование в произведениях А.Дворжака украинского фольклора (фортепианное трио «Думки»; «Думка» из фортепианного квинтета ля мажор). Влияние чешской ансамблевой музыки на развитие европейской музыкальной культуры. Камерные ансамбли С.Франка (1822-1890) и К.Сен-Санса (1835-1921). Три фортепианных трио, соната для скрипки и фортепиано, фортепианный квинтет С.Франка. Органичное сочетание в произведениях С.Франка трагически страстных и просветленных созерцательных образов. Сложность драматургических концепций С.Франка. Новаторство С.Франка в разработке композиции сонатного цикла, стремление к тематическому его объединению, значение лейттем. Ансамбли С. Франка в современной концертной практике. Вариантность ансамбля в сонате ля мажор. Ансамбли К.Сен-Санса в современном репертуаре.
10	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов второй половины XIX – начала XX века	Большое количество ансамблей с участием фортепиано в творчестве А.Рубинштейна (1829-1894). Сравнительно редкое обращение к камерному ансамблю композиторов «Могучей кучки» – М.Балакирева (1837-1910), Н.Римского-Корсакова (1844-1908), А.Бородина (1833-1887). Их инструментальные ансамбли в истории русской музыки и в современном репертуаре. Камерное ансамблевое творчество П.Чайковского (1840-1893). Основной жанр — струнные квартеты. Единственный ансамбль с участием фортепиано – трио «Памяти великого

		художника». Трагедийность, глубина содержания. Новаторство в трактовке цикла, обусловленное требованиями музыкальной драматургии. Трио П. Чайковского как один из совершеннейших образцов этого жанра. Традиция русской и советской музыки, заложенная этим произведением (трио С.Рахманинова, Д.Шостаковича, Ю.Левитина и др.). Камерные ансамбли С.Танеева (1856-1915): фортепианные трио, квартет, квинтет, соната для скрипки и фортепиано. Сопоставление в ансамблях образов драматических, трагедийных, лирико-философских, сказочно-фантастических и аскетически-суровых. Мастерство тематического и полифонического развития, активное обращение к полифоническим жанрам (фуге, пассакалии). Традиции и новаторство в использовании сонатного цикла. Крупные масштабы форм. Полифоническая насыщенность партитуры и связанные с этим задачи исполнения. Фортепианные трио (соль минор и ре минор) и соната для виолончели и фортепиано С.Рахманинова (1873-1943). Преобладание фортепианного начала в ансамблях. Широкая напевная мелодика, щедрость гармонических красок, богатство фактуры, яркость национального колорита. Камерные ансамбли А.Аренского (1861-1906): два фортепианных трио, фортепианный квинтет; их место в современном педагогическом репертуаре. Камерный ансамбль в творчестве Н.Метнера (1879-1951): три сонаты для скрипки и фортепиано, соната для голоса и фортепиано и фортепианный квинтет. Особенности музыкального мышления композитора и отражение их в камерном творчестве: сочетание эпического и лирического начала. Камерное ансамблевое творчество И. Стравинского (1882-1971). Большое внимание к ансамблям, особенности их состава. Два оригинальных ансамбля с участием фортепиано: Концертный дуэт для скрипки и фортепиано (1932); Септет для фортепиано, кларнета, валторны, фагота, скрипки, альты и виолончели (1953). Авторские обработки симфонических произведений для камерных ансамблей; своеобразие трактовки форм и распределения функций инструментов.
11	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX – первой половины XX века	Инструментально-ансамблевые произведения крупнейших композиторов рубежа XIX-XX в. – Р.Штрауса (1864-1949) и М.Регера (1873-1916). Особенности камерно-ансамблевой музыки, созданной западноевропейскими композиторами XX века. Интерес к необычным составам. Отказ от традиционных жанров ансамбля (в частности, от трио, квартетов и квинтетов для фортепиано и струнных инструментов). Частое обращение к сюитному принципу построения формы. Широкое использование фортепиано в ансамбле (П.Хиндемит, Ф.Пуленк), относительно ограниченное (Б.Барток, М.Равель, А.Шёнберг), предельно ограниченное (И.Стравинский). Камерные ансамбли К.Дебюсси (1862-1918) и М.Равеля (1875-1937). Обновление камерного жанра композиторами-импрессионистами: сжатие, ограничение масштабов сонатного

		цикла, привнесение в него черт сюитности. Влияние испанской и арабской народной музыки, джаза. В то же время обращение к жанрам и формам старинной французской музыки. Новая трактовка инструментов – многокрасочность тембров как важный принцип композиторского мышления. Широкое использование разнообразных приемов звукоизвлечения. Камерные ансамбли А.Онеггера (1892-1955), Д.Мийо (1892-1974) и Ф.Пуленка (1899-1963). Ансамблевое творчество выдающегося немецкого композитора П.Хиндемита (1895-1963). Сонаты для инструмента с фортепиано (для всех смычковых и духовых инструментов симфонического оркестра). Отражение творческой эволюции П.Хиндемита в его камерной музыке – отличие первых сонат (соч. 11) от сонат конца 30-х – начала 40-х гг. Изобретательность П.Хиндемита в трактовке сонатной формы, роль полифонии и своеобразие гармонического мышления композитора. Связь с немецкой классической музыкой. Камерный ансамбль в творчестве выдающегося английского композитора Б.Бриттена (1913-1976). Камерные ансамбли Б.Бартока (1881 —1945). Стремление Б.Бартока передать в своих произведениях импровизационный характер народного музицирования. Два ансамбля с участием фортепиано З.Кодая (1882-1967): соната и сонатина для виолончели и фортепиано. Основные черты этих произведений: интерес к фольклору, широкое использование пентатоники, стремление синтезу древнего венгерского народного мелоса с современными достижениями гармонии и полифонии. Камерные ансамбли выдающихся чехословацких композиторов первой половины XX в. Л.Яначека (1854-1928) и Б.Мартину (1890-1959). Камерные ансамбли Д.Энеску (1881-1955). Многогранность исполнительского облика Д.Энеску (скрипач, пианист, дирижер), отражение исполнительского опыта в композиторском творчестве. Народные истоки музыкального стиля Д.Энеску. Соната для скрипки и фортепиано – единственный камерный ансамбль в творчестве выдающегося польского композитора К.Шимановского (1882-1937). Камерно-ансамблевая музыка Г.Бацевич (1913-1969), выдающейся польской скрипачки и композитора.
12	Отечественная камерно-инструментальная ансамблевая музыка XX века	Возникновение условий для всестороннего развития музыкального искусства, демократизация музыкального образования и всей музыкальной жизни страны. Основополагающая роль в развитии камерно-ансамблевой музыки творчества Н.Мяковского (1881-1950), С.Прокофьева (1891-1953), Д.Шостаковича (1906-1975). Камерное творчество М.Вайнберга, Н.Пейко, Б.Чайковского, Ю.Левитина, А.Лемана, А.Шнитке. Большое количество ансамблевых произведений и разнообразие представленных жанров. Новаторство и традиции.

		Произведения, занимающие видное место в современном концертном и педагогическом репертуаре: фортепианные трио А.Хачатуряна, Г.Свиридова, Г.Галынина, А.Бабаджаняна, М.Мирзоева, соната для виолончели и фортепиано Д.Кабалевского. Богатство образного содержания, оригинальное решение циклической формы. Фортепианные трио, сонаты для скрипки и фортепиано А.Эшпая, К.Хачатуряна, А.Бабаджаняна, М.Скорика, К.Караева, сонаты для виолончели и фортепиано Э.Мирзояна, К.Хачатуряна, соната для флейты и фортепиано О.Тактакишвили и др. Яркий национальный колорит большинства произведений, красочность средств выразительности, содержания, своеобразие подхода к фольклору, современные формы выражения.
13	Современная камерно-инструментальная музыка композиторов России	Конец XX – начало XXI века: общая картина камерно-инструментальной музыки, пути развития. Обзор творчества и характеристика произведений С.Беринского, В.Екимовского, В.Тарнопольского и др.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (СРС)

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№ п/п	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Рекомендуемая литература	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1	Введение. Особенности исполнительства и педагогики в сфере камерно-инструментального ансамблевого искусства	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
2	Профессиональное мастерство исполнителя	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
3	Профессиональное мастерство педагога класса камерного ансамбля	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
4	Изучение ансамблевой партитуры	Изучение музыкальных произведений.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум

5	Камерно-инструментальные ансамбли эпохи барокко. Творчество И.С.Баха	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
6	Камерно-инструментальные ансамбли Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
7	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов конца XVIII – первой половины XIX века	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
8	Камерно-инструментальные ансамбли композиторов-романтиков (К.Вебер, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Ф.Шопен)	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум

9	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, Б.Сметана, А.Дворжак, С.Франк, К.Сен-Санс)	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
10	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов второй половины XIX – начала XX века	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
11	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX – первой половины XX века	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
12	Отечественная камерно-инструментальная ансамблевая музыка XX века	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум

13	Современная камерно-инструментальная музыка композиторов России	Работа с литературой. Слушание музыки. Изучение музыкальных произведений. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Рекомендуемая: литература к теме	Коллоквиум
----	---	---	----------------------------------	------------

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать литературу из основного и дополнительного списка.

Для подготовки к занятиям по темам 5 – 13 необходимо прослушивание соответствующих музыкальных произведений с использованием ансамблевых партитур.

При самостоятельной работе рекомендуется использование интернет-ресурсов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 50% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Традиционные технологии: лекции, семинары.

Инновационные технологии: информационные технологии с использованием компьютерной техники.

Интерактивные технологии: работа в малых группах, лекция-дискуссия, эвристическая беседа; семинары в различных диалогических формах, использование средств мультимедиа.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Примерная тематика семинарских занятий.

1. Камерная музыка и музицирование в прошлом и настоящем, их роль в творчестве крупнейших композиторов.
2. Отличие ансамблевого исполнительства от сольного, его особенности.
3. Пути реализации единого идейно-художественного исполнительского замысла в ансамбле.
4. Различия в системе подготовки педагогов специальных классов и классов камерного ансамбля.
5. Организация и методы ведения урока в классе камерного ансамбля.
6. Направления и принципы изучения ансамблевой партитуры.
7. Камерно-инструментальные ансамбли эпохи барокко.
8. Ансамблевое творчество И.С.Баха.
9. Камерно-инструментальные ансамбли Й.Гайдна, В.Моцарта.
10. Камерно-инструментальные ансамбли Л.Бетховена: трактовка жанра, эволюция.
11. Сравнительный анализ редакций сонат для скрипки и фортепиано Л.Бетховена.
12. Камерные ансамбли М.Глинки, их роль в современном концертном репертуаре.

13. Камерно-инструментальные ансамбли Р.Шумана.
14. Камерно-инструментальные ансамбли И.Брамса: трактовка жанра, особенности формы.
15. Фортепианные трио П.Чайковского и С.Рахманинова: сравнительная характеристика произведений.
16. Камерно-инструментальные ансамбли С.Танеева с участием фортепиано.
17. Особенности камерной ансамблевой музыки, созданной западноевропейскими композиторами XX века: пути обновления жанра.
18. Камерно-инструментальные ансамбли С.Прокофьева.
19. Камерная музыка Д.Шостаковича: эволюция творчества.
20. Пути развития современной камерно-инструментальной ансамблевой музыки.

6.2. Требования к проведению экзамена.

Экзамен проводится в конце 9-го семестра по билетам, включающим два вопроса: один из них посвящен особенностям педагогического процесса в классе камерного ансамбля, второй – изучению ансамблевой музыкальной литературы.

Образцы билетов:

Билет № 1.

1. Организация работы в классе камерного ансамбля
2. И.С.Бах. Характеристика сонат для скрипки и облигатного клавира.

Билет № 2.

1. Отличие ансамблевого исполнительства от сольного, его особенности.
2. П.И.Чайковский. Трио «Памяти великого художника»

Критерии оценки:

Оценка **«отлично»** ставится за исчерпывающий ответ на вопросы экзаменационного билета, и на дополнительные вопросы. Студент должен обнаружить полное понимание и владение материалом предмета, иметь представление о специфике исполнительства и педагогики в сфере камерно-инструментального ансамбля, обнаружить знание музыкального материала.

Оценка **«хорошо»** ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание теоретического и музыкального материала, содержащий отдельные неточности в освещении темы. Не давая самостоятельно исчерпывающего ответа, студент может продемонстрировать вполне достаточные знания при дополнительных наводящих вопросах.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится за ответ, обнаруживающий слабое знание теоретического и музыкального материала, содержащий грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится за ответ, обнаруживающий полное незнание студентом теоретического и музыкального материала, неспособность ответить на дополнительные вопросы.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Специфика ансамблевого исполнительства и характерные особенности мышления ансамблиста.
2. Отличие ансамблевого исполнительства от сольного, его особенности.
3. Исторически сложившиеся типы инструментальных ансамблей.
4. Способы звукоизвлечения на фортепиано, струнных и духовых инструментах, их различия, возможность и способы достижения подобия звучания.

5. Выразительные возможности различных штрихов и аппликатуры.
6. Динамический баланс в ансамбле, способы его достижения.
7. Вопросы темпа и ритма при совместном исполнительстве.
8. Камерный ансамбль в системе специальных предметов учебного плана.
9. Специфика педагогической работы в классе камерного ансамбля ее.
10. Организация и методы ведения урока в классе камерного ансамбля.
11. Камерные инструментальные ансамбли эпохи барокко.
12. Ансамблевое творчество И.С.Баха.
13. Инструментальные ансамбли Й.Гайдна.
14. Инструментальные ансамбли В.Моцарта.
15. Л.Бетховен. Сонаты для скрипки и фортепиано.
16. Л.Бетховен. Сонаты для виолончели и фортепиано.
17. Л.Бетховен. Трио для фортепиано, скрипки и фортепиано.
18. Инструментальные ансамбли русских композиторов конца XVIII – первой половины XIX вв.
19. Инструментальные ансамбли К.Вебера, Ф.Шуберта.
20. Инструментальные ансамбли Ф.Мендельсона, Р.Шумана, Ф.Шопена.
21. Инструментальные ансамбли И.Брамса.
22. Инструментальные ансамбли Э.Грига.
23. Инструментальные ансамбли С.Франка, К.Сен-Санса.
24. Инструментальные ансамбли Б.Сметаны, А.Дворжака.
25. Камерные ансамбли А.Рубинштейна, А.Бородина, Н.Римского-Корсакова, А.Аренского.
26. Камерно-инструментальное творчество П.И.Чайковского.
27. Камерно-инструментальное творчество С.И.Танеева.
28. Камерно-инструментальное творчество С.В.Рахманинова.
29. Камерно-инструментальное творчество Н.Метнера.
30. Камерное ансамблевое творчество И.Стравинского
31. Инструментальные ансамбли Р.Штрауса.
32. Инструментальные ансамбли М.Регера.
33. Камерные ансамбли К.Дебюсси и М.Равеля.
34. Камерные ансамбли А.Онеггера, Д.Мийо, Ф. Пуленка.
35. Камерный ансамбль в творчестве П.Хиндемита, Б.Бриттена, Б.Бартока, З.Кодая.
36. Камерные инструментальные ансамбли Л.Яначека, Б.Мартину, Д.Энеску, Г.Бацевич.
37. Камерно-инструментальная ансамблевая музыка Н.Мяковского, С.Прокофьева.
38. Камерно-инструментальная ансамблевая музыка Д.Шостаковича.
39. Камерное творчество М.Вайнберга, Н.Пейко, Б.Чайковского, Ю.Левитина, А.Шнитке.
40. Камерные ансамбли А.Бабаджанияна, М.Мирзоева, А.Эшпая, К.Хачатуряна.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

Темы 1 – 4

- Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М., 1971.
- Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении // Музыкальное исполнительство. Девятый выпуск статей / Сост. и общ. ред. В.Ю. Григорьева, Н.П. Корыхаловой, В.А. Натансона. - М., 1976.
- Камерный ансамбль: Сборник статей профессоров и доцентов кафедры камерного ансамбля МДОЛГК им. Чайковского / Под ред. К. Аджемова. - М., 1979.

Погорелова Л.К. Камерно-инструментальная музыка : некоторые вопросы истории, методики, исполнительства: учеб. пособие. — Воронеж : ВГПУ, 2005, с. 224-260.
Раабен Л. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля. - Л., 1964.
Семенов, В.Н. Концертмейстерский класс и камерный ансамбль в контексте специальных дисциплин. Методико-исполнительские аспекты работы: Сб. докл. науч.-практ. конф. / Ред. Безуглова Т.В. — Курск, 2001.

Тема 5

Курт Э. Основы линейного контрапункта. — М., 1931.
Погорелова Л.К. Камерно-инструментальная музыка : некоторые вопросы истории, методики, исполнительства: учеб. пособие. — Воронеж : ВГПУ, 2005, с. 9-50.
Рабей В. Бах И.С. Музыкальный дар. — М., 1958.
Форкель И. О жизни, искусстве и произведениях И.С.Баха. — М., 1974, с. 83-84, 93-94.
Швейцер А. И.С.Бах. — М., 1965, сл. XVII, с. 291-297; гл. XVIII, с. 309-313.

Тема 6

Аберт Г. В.А.Моцарт. Ч. 1, кн. 1. — М., 1978, с. 365-367.
Аджемов К. Двухчастные скрипичные сонаты В.А.Моцарта в классе камерного ансамбля. — В сб.: Камерный ансамбль. — М., 1979, с. 77-94.
Альшванг А. И.Гайдн. — В кн.: Избранные статьи. — М., 1959, с. 44-47.
Альшванг А. Бетховен. Очерк жизни и творчества. — М., 1977, гл. X, с. 129-136, гл. XI, с. 160-164.
Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. — М., 1972, с. 25-26, 151.
Берлянд-Чёрная Е. Моцарт. Жизнь и творчество. — М., 1956, с. 120, 135, 191-192.
Бетховен: Сборник статей / Под ред. Н. Фишмана. Вып. 1. — М., 1971, вып. 2. — М., 1972.
Бетховен: Письма / Под ред. Н. Фишмана, т. 1. — М., 1970, т. 2. — М., 1977.
Векслер К. Ранние сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано. — В кн.: Людвиг Ван Бетховен. Эстетика, творческое наследие, исполнительство: Сборник статей к 200-летию со дня рождения. — Л., 1970, с. 174-196.
Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Л.Бетховена. — М., 1982.
Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2. — М., 1974, с. 129-133, с. 254-259.
Миронов Л. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели. Некоторые вопросы исполнения. — М., 1974.
Новак Л. И. Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. — М., 1973, с. 230-231, 382-383.
Погорелова Л.К. Камерно-инструментальная музыка : некоторые вопросы истории, методики, исполнительства: учеб. пособие. — Воронеж : ВГПУ, 2005, с. 51-84.
Сигети И. Скрипичные сонаты Бетховена: Скрипичные произведения Бетховена.— В кн.: Воспоминания. Заметки скрипача. — М., 1969, с. 257-286.
Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. — М., 1977, с. 245-257.
Эррио Э. Жизнь Бетховена. — М., 1975, с. 63-67, 82-83, 93-96, 148-149, 188-190, 194, 208-209.

Тема 7

Арановский М. Романтизм и русская музыка XIX века// Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.4. — Л., 1965.
Асафьев Б. Глинка. — Л., 1978.
Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. — Л., 1968.
Глинка М. Записки/Ред. В. Богданова-Березовского. — М., 1953, с. 90, 102-104, 135-136, 140-141.
Доброхотов Б. Д. С. Бортнянский. — М.—Л., 1950.
Доброхотов Б. А.А.Алябьев. Творческий путь. — М., 1966, с. 21-22, 152-158, 240.
Ливанова Т., Протопопов В. Глинка. Творческий путь. — М., 1955.
Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. — М., 1961, с. 26-33.

Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский: жизнь и творчество. — М., 1979.
Рыцарева М. Композитор М.С. Березовский: жизнь и творчество. — Л., 1983.

Тема 8

Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди. — М., 1966.
Даме В. Ф. Шуберт. — М., 1928.
Даме В. Ф. Мендельсон—Бартольди. — М., 1930, с. 47-48.
Житомирский Д. Р. Шуман. Очерк жизни и творчества. — М., 1964, гл. IX, с. 669-686.
Конен В. Ф. Шуберт. — М., 1959, с. 261-265.
Кремлев Ю. Сен-Санс. — М., 1970, с. 219, 220, 225, 345-346.
Левик Б. Франц Шуберт. Лекция. — М.—Л., 1952.
Погорелова Л.К. Камерно-инструментальная музыка : некоторые вопросы истории, методики, исполнительства: учеб. пособие. — Воронеж : ВГПУ, 2005, с. 85-111.

Тема 9

Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965, с. 238—261.
Друскин М. И.Брамс. — М., 1970, гл. VII, с. 89—98.
Кремлев Ю. Эдвард Григ. Очерк жизни и творчества. — М., 1958, с. 56-59, 66-70, 137-139.
Кремлев Ю. Фридерик Шопен. Очерк жизни и творчества. — Л. — М., 1949.
Левашова О. Эдвард Григ. Очерк жизни и творчества.— М., 1975, с. 124-127, 180-185, 377-389.
Рогожина Н. С.Франк. — М., 1969, с. 176-186, 187-196.
Тьерсо Ж- Полвека французской музыки. — М., 1938.

Тема 10

Алексеев А. С.В.Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность. — М., 1954, с. 80-82, 115-119.
Альшванг А. П.И.Чайковский. 2-е изд. — М., 1967, с. 468.
Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. — Л., 1968.
Асафьев Б. Об инструментальной музыке Чайковского. Избранные труды, т. 2.—М., 1954, с. 187-188.
Бернандт Г. С.И.Танеев. — М., 1983.
Брянцева В. С.В.Рахманинов. — М., 1976, с. 184-196, 333-337.
Гайдамович Т. Заметки о виолончельной сонате Рахманинова и ее исполнителях. — В сб.: Вопросы музыкально-исполнительского искусства, вып. 4. — М., 1967.
Гайдамович Т. Заметки об «Элегическом трио» Рахманинова и его исполнителях.— В сб.: Камерный ансамбль. — М., 1979.
Гайдамович Т. Русское фортепианное трио. — М., 1994
Дни и годы П.И.Чайковского. Летопись жизни и творчества. — М.—Л., 1940, с. 262-280.
Друскин М. Игорь Стравинский. Личность. Творчество. Взгляды. — М.—Л., 1974.
Музыкальное наследие П.И.Чайковского: Из истории его произведений. — М., 1958, с. 373-378.
Корабельникова Л. Творчество С.И. Танеева. — М., 1986.
Н.К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. — М., 1981.
Погорелова Л.К. Раннее камерно-инструментальное творчество А.П.Бородина в практике камерных классов вузов. (На примере фортепианного трио, струнного и фортепианного квинтетов). Учебное пособие по курсу «Методика преподавания камерного ансамбля»: ч.1 / ГМПИ имени Гнесиных; отв. ред. В.П.Самолетов и В.Р.Доценко. М., 1989.
Протопопов В. Творческий путь С.И.Танеева: Сборник статей и материалов к 90-летию со дня рождения. — М.—Л., 1947, с. 92-98.
Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. — М., 1961, с. 229-287, 404-454.
Рахманинов С. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. — М., 2002.
Сабанеев Л. Воспоминание о Танееве. — М., 2003.
Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. — М., 2008.

Семенов В. С.И.Танеев. Камерно-инструментальные ансамбли с участием фортепиано. — В сб.: Русская камерно-ансамблевая музыка в вузе: проблемы интерпретации. Учебное пособие по курсу «Методика преподавания камерного ансамбля»: ч. 2 / ГМПИ имени Гнесиных; отв. ред. В.П.Самолетов и В.Р.Доценко. М., 1990.

Стравинский И.Ф. в контексте времени и места: материалы научной конференции / Ред.-сост. С.И. Савенко. — М., 2006.

Стравинский И. Диалоги. — Л., 1971.

Стравинский И. — публицист и собеседник. — М., 1988.

Стравинский И.Ф. Статьи. Воспоминания. — М., 1985.

Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. — М., 1973.

Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. — М., 2005.

Танеев С.И. Дневники. 1894-1909. В 3-х кн. — М., 1981, 1982, 1985.

Туманина Н. П.И.Чайковский. Великий мастер, ч. 2. — М., 1968, с. 124-131.

Цыпин Г. Аренский. — М., 1966, с. 122-134.

Ярустовский Б. Игорь Стравинский. — М., 1969, с. 103, 175, 180, 232-234.

Тема 11

Аджемов К. Избранные сочинения К.Дебюсси в классе камерного и фортепианного ансамбля. — В сб.: Камерный ансамбль. — М., 1979.

Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. — М., 1963, с. 74-77, 164-165.

Жерар М., Шалю Р. Равель в зеркале своих писем. Приложение: Краткая автобиография. — Л., 1962, с. 229-230.

Журдан-Моранж Э. Мои друзья музыканты., М., 1966, с. 114-116, 144-164.

Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. — М., 1974, с. 307-308.

Котляров Б. Дж. Энеску.—М., 1965, с. 24, 26-32.

Краузе Э. Р.Штраус. Образ и творчество. — М., 1961.

Крейн Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля. — М., 1966.

Кремлев Ю. К.Дебюсси. — М., 1965, с. 679-680, 694-697.

Левая Т., Леонтьева О. П.Хиндемит. Жизнь и творчество. — М., 1974, с. 256-276.

Барток. — М., 1968, с. 102-107, 201-203.

Мартынов И. К.Дебюсси. — М., 1964, с. 261-271.

Медведева И. Ф.Пуленк. — М., 1969.

Мийо Д. Два интервью. — В сб.: Музыка и время (Сост. Г.Шнеерсон. — М., 1970, с. 153.

Нестьев И. Б.Барток. Жизнь и творчество. — М., 1969, с. 367-380, 604-611.

Онеггер А. Я – композитор. Приложение: Равель и Дебюсси. — М., 1964, с. 174.

Погорелова Л.К. Камерно-инструментальная музыка : некоторые вопросы истории, методики, исполнительства: учеб. пособие. — Воронеж : ВГПУ, 2005, с. 112-161.

Пуленк Ф. Я и мои друзья. — М., 1977, с. 137, 254.

Рапопорт Л. А.Онеггер. — Л., 1967, с. 84-85.

Уйфалуши И. Б.Барток. Жизнь и творчество. — Будапешт, 1971, с. 184, 189, 322-327.

Холст И. Бенджамин Бриттен. — М., 1968.

Цыпин Г. М. Равель. —М., 1959, с. 56-59, 83-85.

Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. — М., 1964, с. 121-122, 133.

Энеску Д. Воспоминания и биографические материалы. — М., 1966.

Ямпольский И. Д.Энеску. — М., 1956, с. 25-27, 35.

Тема 12

Белецкий И. Фортепианный квинтет Д.Шостаковича. — В сб.: Черты стиля Шостаковича. —М., 1962, с. 309-331.

Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д.Шостаковича. — М., 1961.

Бобровский В. Претворение жанра пассакалии в сонатно-симфонических жанрах Д.Шостаковича. — В сб.: Музыка и современность. /Вып. 1. — М., 1962.

Блок В. Виолончельное творчество Прокофьева. Исследование. — М., 1973, с. 30-52.

- Данилевич Л. Наш современник. Творчество Шостаковича. — М., 1965, с. 45-46, 57, 68-69, 177-179, 302.
- Должанский А. Камерные инструментальные произведения Шостаковича. — М., 1965.
- Долинская Е. Прокофьев и Мясковский // Московский музыковед. Вып.2. — М., 1991.
- Ливанова Т. Н.Я.Мясковский. Творческий путь. — М., 1953, с. 74, 203-204, 211-213.
- Мартынов И. С.Прокофьев. Жизнь и творчество. — М., 1974, с. 421-426, 478-483, 522-526.
- Мартынов И. Шостакович — М.—Л., 1946, с. 65-72, 105-107.
- Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. — М., 1973, с. 564-567, 520-523, 477-481.
- Ойстрах Д. О дорогом и незабвенном. — В сб.: Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания /Сост. С.Шлифштейн. — М., 1961.
- Погорелова Л.К. Камерно-инструментальная музыка : некоторые вопросы истории, методики, исполнительства: учеб. пособие. — Воронеж: ВГПУ, 2005, с. 162-223.
- Прокофьев о Прокофьеве. — М., 1991.
- Прокофьев С. Дневник: 1907-1933: В 2-х частях. — М., 2003.
- Раабен Л. Советская камерно-инструментальная музыка, — Л., 1963.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. — М., 2008.
- Сергей Прокофьев. Воспоминания, письма, статьи. — М., 2004.
- Сергей Прокофьев. 1891-1991. Дневник, письма, беседы, воспоминания. — М., 1991.
- Сергей Прокофьев: К 110-летию со дня рождения. Письма, воспоминания, статьи / Труды ГЦММК им. М.И. Глинки. — М., 2001.
- Шагинян М. О Шостаковиче. — М., 1979, с. 20-28.
- Шостакович Д. Письма к И.И. Соллертинскому. — СПб., 2006.
- Шостакович: Между мгновением и вечностью: документы, материалы, статьи. — СПб., 2000.

Тема 13

- Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. — Магнитогорск, 2002.
- Левая Т. Путь Сергея Беринского // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. — М., 2004.
- Левая Т. Сергей Беринский: диалоги конца века // Искусство XX века: диалог эпох и поколений. Сб. ст.: в 2-х т. — Нижний Новгород, 1999. — Т. II.
- Погорелова Л.К. Вечные темы в творчестве С.Беринского (на примере камерно-инструментальных сочинений). — Воронеж, 2014.
- Савенко С. Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. — М., 2004.
- Савенко С. Двойной портрет на фоне поставангарда (Валентин Сильвестров и Александр Кнайфель) // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. — М., 1999.
- Тарнопольский В. «Когда время выходит из берегов» // Музыкальная академия. — 2000.— №2.
- Холопова В. Композитор А. Шнитке. — М., 2008.
- Холопова В., Чigareва Е. Альфред Шнитке. — М., 1990.
- Чigareва Е. Два полюса в творчестве Альфреда Шнитке // Музыка XX века. Московский форум: Материалы международных научных конференций/Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Сб.25. — М., 1999.
- Шнитке А. Статьи о музыке. — М., 2004.

7.2. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках дисциплины

Тема 5

- Бах И.С.
Четыре трио-сонаты (уртекст, Л.Ландсхоф, Петерс)

Сонаты для облигатного клавира и скрипки (Ф.Давид, Петерс 232—233; К.Шляйфер и К.Штиглер, Петерс 4591 а/в; Е.Альберг и И.Дубиска, Польское музыкальное издательство; Е.Науман, Брайткопф и Гёртель 483 а/в; Музгиз 1954-55; Б. Доброхотов. — М., 1975, 1977; Издание Баховского общества)

Сонаты для облигатного клавира и флейты (уртекст, Петерс 4461 а/в; Н.Платонов. — М., 1964; О.Шрек и М.Швеллер, Петерс 234-235, с приложением партии скрипки А.Мозер; В.Бурге, Х.Спиго, Б.Тодт, Брайткопф)

Сонаты: си минор, ля мажор для облигатного клавира и флейты (Е.Рот. — Будапешт, 1963)

Сонаты для облигатного клавира и виолы да гамба (Р.Ван Лейден, Шульц, Петерс 239, с приложением партии альты; Ф.Грюцмахер, Петерс; Л.Фурнье, К.Дебюсси, Дюран; Г.Кленгель, Е.Науман, Брайткопф и Гёртель; Музгиз, 1932, перепечатка с предыдущего издания с приложением партии альты; Музгиз, 1962, перепечатка с предыдущего издания, партия альты в редакции Г.Талаляна; Б. Доброхотов. — М., 1974, с приложением партии альты)

Бах Ф.Э.

Трио си-бемоль мажор (Ландсхоф, Петерс)

Гендель Г.

Трио-сонаты, соч. 5 и соч. 8 (Шляйфер, Петерс)

Корелли А.

Церковные трио-сонаты (Кленгель, Петерс; Р. Хананина. — М., 1978)

Куперен Ф.

Трио-сонаты: «Апофеоз Люлли», «Апофеоз Корелли» (Марти, Дюран; Р.Хананина. — М., 1977)

Пёрселл Г.

Трио-сонаты (Воль, Петерс; Р.Хананина. — М., 1979)

Тема 6

Бетховен Л.

10 сонат для скрипки и фортепиано (И.Иоахим, Петерс 3031; Музгиз, 1931; Д.Ойстрах, Л.Оборин. — М., 1970; Ф. Давид, Петерс; Л. Вайнер. — Будапешт, 1962, 1973, переиздание В.Дависон, Петерс)

Сонаты для виолончели и фортепиано: (Ф.Грюцмахер, Петерс; В.Шульц, Петерс; Л.Евграфов. — М., 1970; П.Дюка, Дюран, 1920; И.Стучевский, Петерс; К.Рейнеке, Брайткопф)

7 фортепианных трио: соч. 11, соч. 70, соч. 97 (Ф.Герман, Грюммер, Петерс. — М., 1968)

Гайдн И.

Фортепианные трио (Ф.Герман, Петерс, в 3-х томах) Соната соль мажор для скрипки (флейты) и фортепиано № 8 (Г.Холландер, Брайткопф; Ф. Давид, Музгиз, 1932. — М., 1972)

Моцарт В.

Фортепианные трио: си-бемоль мажор, К..502; ми-бемоль мажор, К-498 (Ф.Давид, Петерс)

Фортепианный квартет соль минор, К-478 (М., 1968) Сонаты для скрипки и фортепиано (уртекст, Брайткопф и Гёртель; А.Шнабель, К.Флеш, Петерс; Б.Паумгартнер, Т.Мюллер. — М., 1967—68; Ф.Давид, Петерс; Ф.Герман, Петерс; Х.

Зитт, Петерс, 1958; Ковач — Шеленьи. — Будапешт, 1970)

Тема 7

Алябьев А.

Фортепианное трио ля минор (Б.Доброхотов, Музгиз, 1950)

Глинка М.

Соната для альты и фортепиано (В.Борисовский, Музгиз 1932; Г.Киркор, Полн. собр. соч., т. 4. — М., 1958)

Патетическое трио (Г.Киркор, Полн. собр. соч., т. 4. — М., 1958)

Секстет ми-бемоль мажор (М.

Балакирев и С. Ляпунов, Музгиз, 1928; Г.Киркор, Полн. собр. соч., т. 4. — М., 1958)

Тема 8

Вебер К.

Фортепианный квартет (Петерс)

Мендельсон Ф.

Фортепианные трио: ре минор, до минор (Ф. Герман, Петерс)

Соната ре мажор для виолончели и фортепиано (Литольф)

Шопен Ф.

Соната для виолончели и фортепиано (М.Балакирев. — М., 1973; К.Вилкомирский, Полн. собр. соч., т. XVI. Польское музыкальное издательство)

Шуберт Ф.

Фортепианный квинтет (Петерс, Музгиз, 1963)

Фортепианное трио: соч. 99, соч. 100 (Ф.Давид, Петерс)

Сонатини для скрипки и фортепиано (К.Герман, Петерс)

Дуэт ля мажор для скрипки и фортепиано (Ф. Давид, Петерс)

Шуман Р.

Фортепианный квартет, фортепианный квинтет (Борфель, Петерс)

Сонаты для скрипки и фортепиано: ля минор, ре минор (Ф.Герман, Петерс —М., 1973)

Тема 9

Брамс И.

Сонаты для скрипки и фортепиано (Зимрок, прижизненное издание; Брайткопф и Гёртель 6036-6038; А.Шнабель и К.Флеш, Петерс 3900, Музыка, 1966)

Сонаты для виолончели и фортепиано (И.Кленгель, Петерс 3897 а/в; Музгиз, 1932; Зимрок, прижизненное издание)

Соната ми минор для виолончели и фортепиано (Бекер и Фридберг. —М., 1966)

Соната фа мажор для виолончели и фортепиано (партия виолончели в ред. А.Стогорского. — М., 1971)

Григ Э.

Одна из сонат для скрипки и фортепиано (Ю.Янкелевич.— М., 1971)

Дворжак А.

Фортепианное трио «Думки» (Пражское музыкальное издательство)

Франк С.

Соната для скрипки и фортепиано (К.Герман, Петерс)

Фортепианный квинтет фа минор (Е.Гузилов, Музгиз, 1961)

Тема 10

Метнер Н.

Соната си минор для скрипки и фортепиано (Собрание сочинений, т. 7, Музгиз, 1961)

Рахманинов С.

Элегическое трио ре минор (А.Гольденвейзер. — М., 1963)

Соната для виолончели и фортепиано (—М., 1973)

Стравинский И.

Концертный дуэт для скрипки и фортепиано (Сб. «Зарубежные композиторы XX века», вып. 1 /Сост. С.Сапожников, партия скрипки в редакции А.Кнорре. — М., 1969)

Танеев С.

Фортепианный квинтет соль минор (—М., 1975)

Чайковский П.

Трио «Памяти великого художника» (А.Гольденвейзер, Музгиз, 1960; К.Герман, Петерс)

Тема 11

Барток Б.

Соната № 1 для скрипки и фортепиано (—М., 1973)

«Контрасты» для фортепиано, скрипки и кларнета (—М., 1965)

Бриттен Б.

Соната для виолончели и фортепиано (Советский композитор, 1962)

Дебюсси К.

Соната для виолончели и фортепиано (Дюран, 1915; партия виолончели в редакции А.Власова. Музгиз, 1959)

Соната для скрипки и фортепиано

Кодай З.

Сонатина для виолончели и фортепиано (—М., 1965)

Мартину Б.

Соната № 3 для виолончели и фортепиано (—М., 1968)

Онеггер А.

Соната для альты и фортепиано (партия альты в редакции Ф.Дружинина. — М., 1967)

Пуленк Ф.

Соната для скрипки и фортепиано (—М., 1973)

Соната для флейты и фортепиано (—М., 1966)

Равель М.

Фортепианное трио (Музгиз, 1955)

Соната для скрипки и фортепиано

Хиндемит П.

Соната для альты и фортепиано, соч. 11 № 4 (Шотт и сыновья, Майнц, 1922)

Соната in E для скрипки и фортепиано (Сб. «Зарубежные композиторы XX века», вып. 1 /Сост. С. Сапожников. — М., 1969)

Соната для валторны и фортепиано (—М., 1965)

Штраус Р.

Соната для виолончели и фортепиано (Музгиз, 1961)

Энеску Д.

Соната № 3 для скрипки и фортепиано (—М., 1968)

Яначек Л.

Соната для скрипки и фортепиано (Супрафон, Прага, 1974)

Тема 12

Бабаджанян А.

Соната для скрипки и фортепиано (Советский композитор, 1970)

Фортепианное трио

Банщиков Г.

Соната для флейты и фортепиано

Вайнберг М.

Сонаты для скрипки и фортепиано

Сонаты для виолончели и фортепиано

Кабалевский Д.

Соната для виолончели и фортепиано (—М., 1975)

Караев К.

Соната для скрипки и фортепиано

Левитин Ю.

Фортепианное трио (Музгиз, 1951)

Лятошинский Б.

Фортепианный квинтет («Украинский»)

Фортепианное трио

Мирзоян Э.

Соната для виолончели и фортепиано

Мяковский Н.

Сонаты для виолончели и фортепиано (Собр. соч., т. 9. Музгиз, 1956)

Пейко Н.

Фортепианный квинтет (Музгиз, 1964)

Фортепианный децимет

Прокофьев С.

Сонаты фа минор для скрипки и фортепиано и Ре мажор для флейты (скрипки) и фортепиано (партия скрипки в ред. Д. Ойстраха. Собр. соч., т. 18. Музгиз, 1966)

Свиридов Г.

Фортепианное трио (Советский композитор, 1972)

Тактакишвили О.

Соната для скрипки и фортепиано

Соната для флейты и фортепиано

Чайковский Б.

Фортепианное трио (Музгиз, 1962)

Фортепианный квинтет

Шнитке А.

Сонаты для скрипки и фортепиано

Соната для виолончели и фортепиано

Фортепианный квинтет

Шостакович Д.

Соната для виолончели и фортепиано (—М., 1971)

Фортепианный квинтет соль минор (—М., 1968)

Фортепианное трио ми минор (—М., 1968)

Соната для скрипки и: фортепиано (партия скрипки в -редакции Д. Ойстраха. —М., 1970)

Соната для альта и фортепиано (—М., 1977)

Тема 13

Беринский С.

Соната для скрипки и фортепиано

Екимовский В.

Трио-соната da camera Композиция № 8 для скрипки, фортепиано, виолончели

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
2. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория, оснащенная пианино.

Аудио- и видео- аппаратура фонотеки для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. Компьютерная техника кабинета информатики.