

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ»

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета)
Специализация:	«Фортепиано»
Форма обучения:	очная
Факультет:	музыкальный
Кафедра:	камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

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.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства 16 мая 2023 г. Протокол № 10.

Заведующий кафедрой _____ (В.Н.Семенов)

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 53.05.01 Музыкально-инструментальное искусство, (профиль подготовки «Фортепиано»).

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	<ul style="list-style-type: none"> – 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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой
ПК-13 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	<p>Важнейшие камерные инструментальные ансамбли эпохи барокко: соната для сольного инструмента и баса и трио-соната.</p> <p>Трио-сонаты. Их композиционные особенности. Два типа трио-сонат: <i>da chiesa</i> и <i>da camera</i>.</p> <p>Достижения композиторов в жанре трио-сонаты (И.С.Бах, Г.Гендель, А.Корелли, Г.Пёрселл, Г.Телеман, Ф.Куперен).</p> <p>Вариантность инструментовки отдельных голосов в трио-сонатах. Современная интерпретация в трио-сонатах партии клавишного инструмента.</p> <p>Введение в ансамбль облигатного клавира. Первый образец этого жанра – Соната до мажор для облигатного клавира и виолы да гамба Г.Генделя (1705).</p> <p>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.</p> <p>Концерты для трех инструментов Ж.Рамо (1683-1764) – первые образцы трио с облигатной партией клавесина.</p> <p>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.</p>
6	Камерно-инструментальные ансамбли Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена	<p>Возникновение новых камерно-инструментальных жанров: струнный квартет, соната для клавира с аккомпанирующей скрипкой, трио для клавира, скрипки и виолончели.</p> <p>Й.Гайдн (1732-1809) как композитор, создавший совершенные образцы камерной ансамблевой музыки нового стиля</p> <p>Ансамбли с участием фортепиано: сонаты и трио.</p> <p>В.Моцарт (1756-1791). Основные жанры его камерно-инструментальной музыки: струнные квартеты и квинтеты, сонаты для скрипки и фортепиано, фортепианные трио.</p> <p>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.</p> <p>Творчество Л. Бетховена (1770-1827) – новый этап в истории музыки для камерно-инструментальных составов.</p> <p>Ансамбли с участием фортепиано.</p> <p>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.</p> <p>Сонатно-симфонические принципы развития музыкального материала Трактовка цикла в поздний период творчества.</p> <p>Характерные особенности ансамблевой фактуры, специфика бетховенской динамики. Авторские указания фортепианной педали в ансамблевых партитурах, их современное прочтение.</p> <p>Различные редакции камерных произведений Л.Бетховена.</p>

7	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов конца XVIII – первой половины XIX века	<p>Д.Бортнянский (1751-1825) – основоположник жанра камерного ансамбля с участием фортепиано в России. Необычность состава его ансамблей (с участием арфы, виолы да гамба, фагота).</p> <p>Черты стиля Д.Бортнянского: классическая ясность формы, связь мелодики с интонациями русской и украинской народной песни, разнообразие ансамблевой фактуры.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Соната (неоконченная) для альты и фортепиано – первый камерный ансамбль в форме сонаты с участием альты.</p> <p>Патетическое трио – образец русского музыкального романтизма.</p>
8	Камерно-инструментальные ансамбли композиторов-романтиков (К.Вебер, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Ф.Шопен)	<p>В ансамблевых произведениях романтиков – новое музыкальное содержание: воплощение душевного мира человека, романтических образов и настроений, пейзажная лирика, интерес к народному музыкальному творчеству.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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»).</p> <p>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</p>

		<p>партии, трудности ее прочтения. Несложные ансамбли раннего периода (сонатины).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Камерно-ансамблевая музыка Р.Шумана: контраст страстно мятежных порывов и мечтательной лирики, эпизоды жанрового характера, поэтические картины природы.</p> <p>Влияние камерно-инструментальных произведений Р.Шумана на последующее развитие жанра.</p> <p>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.</p>
9	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, Б.Сметана, А.Дворжак, С.Франк, К.Сен-Санс)	<p>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.</p> <p>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.).</p> <p>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).</p>

		<p>Грандиозность масштабов сонатного цикла. Активная разработка материала уже в экспозиционных разделах, диктуемая логикой драматического развития; богатство тематизма.</p> <p>Песенный характер многих инструментальных тем И.Брамса (использование собственных песен). Внимание к немецкому, австрийскому, венгерскому, цыганскому фольклору.</p> <p>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.</p> <p>Сложность исполнительских задач, выдвигаемых музыкой И.Брамса перед каждым участником ансамбля.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ансамбли С. Франка в современной концертной практике. Вариантность ансамбля в сонате ля мажор.</p> <p>Ансамбли К.Сен-Санса в современном репертуаре.</p>
10	Камерно-инструментальные ансамбли русских композиторов второй половины XIX – начала XX века	<p>Большое количество ансамблей с участием фортепиано в творчестве А.Рубинштейна (1829-1894).</p> <p>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.</p> <p>Камерное ансамблевое творчество П.Чайковского (1840-1893). Основной жанр — струнные квартеты. Единственный ансамбль с участием фортепиано – трио «Памяти великого</p>

		<p>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.</p>
11	Камерно-инструментальные ансамбли западноевропейских композиторов конца XIX – первой половины XX века	<p>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</p>

		<p>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.</p> <p>Камерные ансамбли А.Онеггера (1892-1955), Д.Мийо (1892-1974) и Ф.Пуленка (1899-1963).</p> <p>Ансамблевое творчество выдающегося немецкого композитора П.Хиндемита (1895-1963). Сонаты для инструмента с фортепиано (для всех смычковых и духовых инструментов симфонического оркестра).</p> <p>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.</p> <p>Камерный ансамбль в творчестве выдающегося английского композитора Б.Бриттена (1913-1976).</p> <p>Камерные ансамбли Б.Бартока (1881 —1945).</p> <p>Стремление Б.Бартока передать в своих произведениях импровизационный характер народного музицирования.</p> <p>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.</p> <p>Камерные ансамбли выдающихся чехословацких композиторов первой половины XX в. Л.Яначека (1854-1928) и Б.Мартину (1890-1959).</p> <p>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.</p> <p>Соната для скрипки и фортепиано – единственный камерный ансамбль в творчестве выдающегося польского композитора К.Шимановского (1882-1937).</p> <p>Камерно-ансамблевая музыка Г.Бацевич (1913-1969), выдающейся польской скрипачки и композитора.</p>
12	Отечественная камерно-инструментальная ансамблевая музыка XX века	<p>Возникновение условий для всестороннего развития музыкального искусства, демократизация музыкального образования и всей музыкальной жизни страны.</p> <p>Основополагающая роль в развитии камерно-ансамблевой музыки творчества Н.Мяковского (1881-1950), С.Прокофьева (1891-1953), Д.Шостаковича (1906-1975).</p> <p>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.</p>

		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.Талаяна; 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 альты 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.