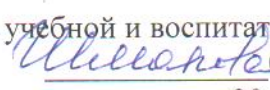

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К.ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
Учебно-методического совета
Протокол № 11
от «29» июня 2020 г.

Утверждаю:
проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра струнных инструментов

Рабочая программа дисциплины

История исполнительского искусства

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлению подготовки/специальности
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Оркестровые струнные инструменты»*

*квалификация: «Артист ансамбля, артист оркестра, преподаватель,
руководитель творческого коллектива».*

*53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
специализация «Концертные струнные инструменты»
квалификация «Концертный исполнитель. Преподаватель»*

форма обучения – очная

Автор-составитель:

Таникова П.С., доцент кафедры струнных инструментов.

Рассмотрено на заседании
кафедры:

Протокол № 10

«26» июня 2020 г.

Зав. кафедрой П.С. Таникова

Петрозаводск
2020

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. Содержание разделов дисциплины*
 - 4.2. Распределение часов по темам и видам занятий*
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. Текущий контроль*
 - 5.2. Промежуточный контроль*
 - 5.3. Итоговый контроль*
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Основная литература*
 - 6.2. Дополнительная литература*
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание у студентов понимания исторического развития исполнительского искусства; совершенствование их профессионального кругозора путем знакомства с различными исполнительскими стилями и направлениями, с вкладом выдающихся исполнителей прошлого и современности в музыкально-исполнительское искусство.

Задачи дисциплины:

- изучить историческое развитие и стилевые особенности различных направлений исполнительского искусства;
- сформировать у обучающихся чёткие представления об основных признаках стиля исполняемого произведения;
- рассмотреть исполнительскую стилистику национальных школ;
- изучить индивидуальные исполнительские стили крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте эпох;
- рассмотреть эволюцию струнного исполнительства в рамках различных стилей, инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- сформировать знания о тембровых и технологических возможностях исторических и современных музыкальных инструментов;
- исследовать проблемы исполнительской интерпретации на основе прослушивания звукозаписей, выполненных в разные временные периоды.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

– *по программе специалитета:*

Дисциплина направлена на формирование:

— *общепрофессиональных компетенций:*

- 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 исторического периода (**ОПК-1**);

— *обязательных профессиональных компетенций:*

- способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора (**ПКО-5**);

В результате изучения дисциплины *специалист* должен:

знать:

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- композиторское творчество в историческом контексте;

- особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;
 - композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;
- уметь:*
- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
 - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
 - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
- владеть:*
- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
 - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
 - профессиональной терминологией;
 - навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля.
- по программе бакалавриата:
- Дисциплина направлена на формирование:
- *общепрофессиональных компетенций:*
- способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);
- *обязательных профессиональных компетенций:*
- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПКО-2);
- *рекомендуемых профессиональных компетенций:*
- способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (ПК-2).
- В результате изучения дисциплины *бакалавр* должен:
- знать:*
- основные этапы исторического развития музыкального искусства;
 - жанры и стили инструментальной музыки;
 - историческое развитие исполнительских стилей;
 - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
 - сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
- формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;

владеть:

- профессиональной терминологией;
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;
- навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены 68 часов лекционных занятий, 130 часов самостоятельной работы, 18 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		1	2
	216		
Контактная работа (всего)	68		
В том числе:			
Лекционные занятия	68	32	36
Самостоятельная работа студента (всего)	130	76	54
Зачет	–	✓	–
Экзамен	18	–	18
Общая трудоемкость (час.)	216	108	108

4. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины охватывает основные исторические этапы становления музыкального исполнительства на струнных инструментах, эволюцию смычковых инструментов, затрагивает вопросы субъективной и объективной интерпретации.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся получают основы стилиевой грамотности, что необходимо для их дальнейшей успешной исполнительской и педагогической работы.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Исторические этапы становления музыкального исполнительства

Тема 1. Понятие стиля и интерпретации

Многозначность понятия «музыкальный стиль», периодизация исторических стилей. Определение исполнительского стиля; объективная и субъективная интерпретация. Тезаурус исполнителя.

Тема 2. Историческое развитие смычковых инструментов

Эволюция смычковых инструментов, их народное происхождение. Основные европейские типы смычковых инструментов Средневековья, распространенные в народной практике: ребек, фидель, виола, семейство смычковых лир. Виольное семейство, его распространение в условиях феодальной культуры (XV-XVIII вв.). Виольная культура XVI-XVIII вв. и ее взаимосвязи со скрипичной культурой. Упадок гамбового искусства к середине XVIII века и вытеснение его молодым скрипично-виолончельным искусством. Совершенствование инструментов скрипичного семейства в творчестве мастеров кремонской (Амати, Гварнери, Страдивари) и других инструментальных школ (чешской, польской, тирольской, французской, русской). Основные этапы развития смычка. Реформа Ф. Турта.

Раздел 2. Стилистические тенденции эпохи барокко

Тема 3. Итальянское барокко

Стиль в разных видах искусства (живопись, танец, поэзия, музыка). Виртуозное и предклассическое направление музыкального искусства эпохи барокко. Артикуляция, нотация, динамика, орнаментика и исполнительские приемы свойственные эпохе барокко.

Раннее развитие смычковой культуры в Италии. Зарождение и эволюция основных инструментальных жанров – сонаты и концерта – в рамках музыки для струнных инструментов. «Церковный» и «камерный» стили инструментальной музыки. Болонская школа (Витали, Бассани, Торелли). Крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства Арканджело Корелли (1653-1713). Особенности его исполнительского стиля. Художественное и педагогическое значение произведений А. Корелли. Ученики А. Корелли (Сомис, Джеминиани, Локателли). Антонио Вивальди (1687-1741), его многолетняя педагогическая и дирижерская деятельность в Венеции. Сочинения А. Вивальди (концерты, сонаты), программность, концертный стиль в музыке А. Вивальди, особенности скрипичной техники в его сочинениях.

Джузеппе Тартини (1692-1770) – один из виднейших итальянских композиторов-скрипачей XVIII века. Художественное значение и

особенности его скрипичного творчества, эстетические и педагогические взгляды Д. Тартини. Научные и исследовательские трактаты Д. Тартини.

Франческо Джеминиани. Теория аффектов.

Тема 4. Французское барокко

Сосуществование скрипки с виолой во французском народном музицировании. Связь французского скрипичного искусства с танцевальным. Скрипка «пошетт», широкое применение отрывистых и изящных прыгающих штрихов. Скрипач-танцмейстер. Жан-Мари Леклер, Пьер Гавинье. Жан Батист Люлли (1632—1687), его помпезность и концертный блеск, яркая звучность, декламационный пафос, оркестр Ж. Люлли.

Тема 5. Исторически информированное исполнительство

Об интерпретации старинной музыки. Н. Арнонкур, Т. Гринденко, Г. Кремер.

Четыре составляющих исторически информированного исполнительства: оригинальный инструментарий, использование приемов игры, документированных в трактатах соответствующего времени, факсимильный нотный материал, строй и температура.

Проблема интерпретации сонат и партит И.С. Баха для скрипки соло в контексте современного образования. Взаимодействие традиции и новации, проблемы развития барочного исполнительства в России и перспективы развития. Семантика произведений И. С. Баха.

Раздел 3. Классицизм

Тема 6. Австрийское скрипичное искусство

Переход от барокко к классицизму. Стиль *gallant* представители и общие черты. Х.Ф. Бибер – один из первых выдающихся скрипачей XVII века (пассакалья, программность сонат). Карл Диттерс фон Диттерсдорф.

Тема 7. Трактовка классического стиля В.А. Моцарта и Л. Бетховена

Скрипичные концерты, сонаты, расшифровка украшений, артикуляция. В.А. Моцарт (1756-1791), сын и ученик Л. Моцарта – автора «Скрипичной школы» (1756). Скрипичные концерты В. А. Моцарта, редакции, каденции. Й. Гайдн – квартеты, концерты. Л. Бетховен (1770-1827) – скрипичный концерт, романсы, сонаты. Развитие квартетной культуры в Германии. Квартетное творчество Бетховена.

Каденция солиста в XVIII – начале XIX века: теория и практика. Роль каденции в скрипичных концертах. Традиции, связанные с выбором и исполнением каденций.

Раздел 4. Романтизм

Тема 8. Музыкальное искусство Австрии и Германии

Скрипка и альт в творчестве Ф. Шуберта; Р. Шуман (соната №1, №2, «Фантазия» до мажор), Ф. Мендельсон (скрипичный концерт), Й. Брамс (сонаты, скрипичный концерт). Особенности трактовки произведений и общие стилистические черты. Венские скрипачи: Й. Ланнер, исполнение вальсовой фактуры И. Штрауса. Скрипичные классы Венской консерватории: ее виднейшие воспитанники – скрипачи Г. Хельмесбергер, Г. Эрнст, Й. Иоахим и другие. Крупнейшие немецкие скрипачи романтического

направления. Людвиг Шпор (1784-1858) – видный немецкий композитор и исполнитель. «Концерт в форме вокальной сцены» – образец романтического стиля Шпора.

Тема 9. Virtuозное направление музыкального Романтизма

Н. Паганини – виднейший представитель музыкального романтизма. Концерты Н. Паганини, особенности их стиля и виртуозной техники. 24 каприза и их роль в развитии скрипичной виртуозности. Последователи Н. Паганини среди современных ему скрипачей: итальянский скрипач К. Сивори, чешский скрипач Й. Славик, моравский скрипач Г. Эрнст, норвежский скрипач У. Буль, польский скрипач А. Контский, К. Липиньский.

Тема 10. Исполнение произведений французских композиторов

Историческое развитие национальной французской школы. Импрессионизм. С. Франк, Э. Шоссон, М. Равель, К. Дебюсси, О. Мессиан.

Тема 11. Испанская, венгерская, румынская и цыганская музыка

П. Сарасате «Испанские танцы», «Цыганские напевы», фантазии, виртуозные пьесы, Б. Барток «Румынские танцы», Рапсодии для скрипки, Мануэль де Фалья, Джордже Энеску. Стил ь вербункош, фламенко, венгерская гамма.

Раздел 5. Русское музыкальное искусство

Тема 12. Русское музыкальное искусство конца XIX начала XX вв. (до 1917 года)

Национальная самобытность русского классического искусства. Организация консерваторий. Историческая роль классов Петербургской и Московской консерваторий в оформлении школ инструментального исполнительства. Деятельность Г. Венявского (с 1862 года), первые воспитанники Петербургской консерватории – русские скрипачи Пушилов, Салин, Панов и другие. Деятельность крупнейшего скрипача и педагога Л. С. Ауэра (1845-1930 гг.) в Петербургской консерватории (1868-1916). Прогрессивные педагогические взгляды Л.С. Ауэра. Художественные основы педагогического метода. Роль воспитанников Л.С. Ауэра в развитии мирового скрипичного искусства. Воспитанники Ауэра – скрипачи и педагоги: Гаврилов, Галкин, Кулаковский, Коргуев, Краснокутский, Налбандян, Полякин, Сибор, Цейтлин, Эйдли н и многие другие. Деятельность за рубежом Я. Хейфеца, Е. Цимбалиста, М. Эльмана. Педагогические труды Л.С. Ауэра.

Скрипичные классы Московской консерватории, основанной в 1886 году. Скрипичные классы Московской консерватории до 1917 года. Ф. Лауб (1832-1875). Профессорская деятельность Ф. Лауба в Московской консерватории, первые выпускники Московской консерватории: скрипачи Лойко, Давыдов, Виллуан и др.; ученики Ф. Лауба – Котек, Барцевич, Вонсовская, Рывкинд, Арендс. И.В. Гржимали (1844-1915). Выпускники по классу Гржимали – Котек, Барцевич, Печников, Пресс, Думчев, Любошиц, Эрденко, Могилевский, Дулов, Ильченко. Скрипичные классы учеников Гржимали в Московской консерватории (Н. Н. Соколовского, Г. Н. Дулова, Ю. З. Конюса.). Скрипичные классы Училища Московской филармонии. В. В. Безекирский и его ученики: Григорович, Безекирский (сын), Яньшинов.

Художественное значение скрипичного творчества русских композиторов-классиков. Концерты П.И. Чайковского, А. Аренского, А.К. Глазунова, Г. Конюса, С. Ляпунова. Жанры концертной фантазии и сюиты в русской скрипичной литературе. Смычковые инструменты в оперно-балетном, симфоническом и камерном творчестве П.И. Чайковского, А. Бородина, Н.К. Римского-Корсакова, М. Балакирева, М.П. Мусоргского, А.К. Глазунова и других русских композиторов. Мастерское использование солирующей скрипки. Рост инструментального профессионализма (педагогика и исполнительство). Развитие науки об исполнительстве, проявление консервативных академических тенденций. Квартеты Чайковского, Бородина, Глазунова, Танеева и других русских композиторов.

Тема 13. Трактовка произведений композиторов русской советской школы

Скрипичные концерты и пьесы Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского. Особенности музыкального языка композиторов советского времени, и их влияние на изменение характера скрипичных штрихов и артикуляцию.

Раздел 6. Современное исполнительство

Тема 14. Особенности трактовки музыкального искусства середины XX-начала XXI века

Экспрессионизм и новые техники XX века.

Новое понятие времени, формы и фактуры. Новые приемы звукоизвлечения. Необходимость исполнительского и композиторского сотворчества в создании музыкального текста произведений. Интеллектуальный подход к созданию исполнительских концепций. Новизна скрипичной фактуры. Выделение темброкрасочных выразительных средств. Усложнение интонационного языка и технических приемов игры на скрипке: полуфлажолет, игра смычком по подставке, по корпусу инструмента и шейке грифа, по «машинке», игра за подставкой, флажолетное *pizzicato*; так называемое бартоковское *pizzicato*.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий:

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Л	СР	К	Всего часов
	Раздел 1. Исторические этапы становления музыкального исполнительства				
1.	Понятие стиля и интерпретации	2	5		7
2.	Историческое развитие смычковых инструментов	4	6		10
	Раздел 2. Стилистические тенденции эпохи барокко				
3.	Итальянское барокко	8	14		22
4.	Французское барокко	4	9		13
5.	Исторически информированное исполнительство	6	9		15
	Раздел 3. Классицизм				
6.	Австрийское скрипичное искусство	6	11		17

7.	Трактовка классического стиля В.А. Моцарта и Л. Бетховена	8	14		22
	Раздел 4. Романтизм				
8.	Музыкальное искусство Австрии и Германии	6	12		18
9.	Виртуозное направление музыкального Романтизма	4	9		13
10.	Исполнение произведений французских композиторов. Импрессионизм	4	7		11
11.	Испанская, венгерская, румынская и цыганская музыка	4	9		13
	Раздел 5. Русское музыкальное искусство				
12.	Русское музыкальное искусство конца XIX начала XX вв. (до 1917 года)	4	9		13
13.	Трактовка произведений композиторов русской советской школы	4	7		11
	Раздел 6. Современное исполнительство				
14.	Особенности трактовки музыкального искусства середины XX-начала XXI века	4	9		13
	Контроль (экзамен)			18	18
	ИТОГО:	68	130	18	216

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию самостоятельных занятий, имеет воспитательные цели. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем.

Формами текущего контроля по дисциплине являются:

- проверка конспектов;
- выступление студентов с докладом;
- опросы, экспресс-опросы;

5.2. Промежуточный контроль

Промежуточная аттестация определяет успешность развития студента и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Формой промежуточной аттестации является зачет в конце 1 семестра с недифференцированной системой оценки и предоставлением реферата по одной из тем дисциплины. Зачет проводится в устной форме по темам лекций первого семестра. При выставлении зачета учитывается регулярность посещения лекционных занятий.

Основные критерии оценки, выставяемой на зачете

недифференцированная система оценок	Критерии оценивания (зачет)
зачтено	Глубокое знание и понимание всего объема учебного материала, умение составить полный и правильный ответ.

	Студент самостоятельно подтверждал ответ конкретными примерами и фактами; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагал учебный материал; правильно и обстоятельно отвечал на дополнительные вопросы, демонстрируя компетентность в обсуждаемых вопросах.
не зачтено	Студент показал существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, не усвоил и не раскрыл основное содержание вопроса, не делал выводов и обобщений; продемонстрировал незнание и непонимание значительной или основной части программного материала в пределах поставленных вопросов; плохо ориентировался в учебной литературе, не владел профессиональной терминологией, при ответе допустил грубые ошибки, которые не сумел исправить даже при помощи экзаменаторов.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится в конце 2 семестра. Итоговая аттестация определяет уровень сформированных компетенций, знание основной методической литературы по данной дисциплине.

Экзамен проходит в форме ответа студента по билетам. Каждый билет содержит 2 вопроса.

При ответе на вопросы экзаменатор учитывает:

- знание материала дисциплины;
- знание учебной и учебно-методической литературы по предмету;
- системность в изложении материала при ответе;
- владение профессиональной терминологией;
- культура речи.

По результатам экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Дифференцированная система оценок	Критерии оценивания (экзамен)
5 (отлично)	Глубокое знание и понимание всего объёма учебного материала, умение составить полный и правильный ответ. Студент самостоятельно подтверждал ответ конкретными примерами и фактами; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагал учебный материал; давал ответ в логической последовательности с использованием профессиональной лексики и терминологии; излагал материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечал на дополнительные вопросы, демонстрируя компетентность в обсуждаемых вопросах.
4 (хорошо)	Студент продемонстрировал знание всего изученного учебного материала, дал полный и правильный ответ, но допустил небольшие неточности при использовании профессиональных терминов; материал излагал в определенной логической последовательности, при этом допустил одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и смог их исправить

	самостоятельно при требовании или при помощи экзаменатора; подтвердил ответ конкретными примерами; правильно ответил на дополнительные вопросы, самостоятельно выделил главные положения в изученном материале;
3 (удовлетворительно)	Студент продемонстрировал знание учебного материала в объеме требуемого минимума, материал излагал не всегда последовательно, показал недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументировал слабо, допускал в них ошибки, также допускал неточности в использовании профессиональной терминологии, отвечал на вопросы экзаменаторов неполно (упуская основное).
2 (неудовлетворительно)	Студент показал существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, не усвоил и не раскрыл основное содержание вопроса, не делал выводов и обобщений; продемонстрировал незнание и непонимание значительной или основной части программного материала в пределах поставленных вопросов; плохо ориентировался в учебной литературе, не владел профессиональной терминологией, при ответе допустил грубые ошибки, которые не сумел исправить даже при помощи экзаменаторов.

Примерные вопросы к экзамену во 2 семестре:

1. Понятие стиля и интерпретации. Определение и виды музыкального стиля.
2. Исполнительский стиль. Интерпретация нотного текста. Тезаурус исполнителя. Объективная и субъективная интерпретация.
3. Исторические этапы становления музыкального исполнительства.
4. Стилистические тенденции эпохи барокко. Стиль в разных видах искусства (живопись, танец, поэзия, музыка). Виртуозное и предклассическое направление музыкального искусства эпохи барокко. Представители.
5. Итальянское барокко. А. Корелли, А. Вивальди, Ф. Джеминиани, П. Локателли, Дж. Тартини. Теория аффектов. Новые исполнительские приемы.
6. Французское барокко. Характерные черты стиля. Ж. Люлли, Ж. Леклер, П. Гавинье.
7. Исторически информированное исполнительство. Возникновение, развитие и проблемы.
8. Артикуляция, нотация, динамика, орнаментика и исполнительские приемы свойственные эпохе барокко.
9. Немецкое барокко. Австрийское скрипичное искусство. Ф. Бибер, К. Диттерсдорф.
10. Семантика произведений И.С. Баха. Особенности интерпретации сонат и партит И.С. Баха для скрипки соло в контексте современного образования.
11. Классицизм. Общие черты стиля. Школа Парижской консерватории.

12. Трактровка классического стиля В. Моцарта. Исполнительские приемы. Скрипичные концерты, сонаты, расшифровка украшений. Три направления интерпретации.
13. Л. Бетховен. Характерные черты стиля, орнаментика. Скрипичный концерт.
14. Романтизм. Характеристика эпохи. Живопись, архитектура, литература. И. Штраус (младший).
15. Основные тенденции музыкального романтизма. Скрипичный концерт в творчестве композиторов-романтиков.
16. Феликс Мендельсон-Бартольди. Фердинанд Давид. Стилиевые тенденции раннего романтизма в скрипичном концерте Ф. Мендельсона.
17. Й. Иоахим. Исполнительский стиль. Творческое общение с Р. Шуманом и Й. Брамсом.
18. Иоганнес Брамс. Особенности стиля. Скрипичный концерт, фортепианные трио.
19. Основные черты венгерской национальной музыки. Стил ь вербункош. Черты стиля в творчестве Й. Брамса. Золтан Кодай, Бела Барток.
20. Испанский национальный стил ь. Арабское влияние. Фламенко.
21. Традиция исполнения испанской музыки в искусстве Пабло Сарасате. Мануэль де Фалья.
22. Трактровка произведений французских композиторов, импрессионистов. К. Дебюсси, М. Равель, С. Франк, Э. Шоссон, О. Мессиа н.
23. Исполнение произведений композиторов русской школы. Мясковский, Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Кабалевский.
24. Академическая современная музыка. Направления. Понятия. Новое понятие времени, формы и фактуры. Новые приемы звукоизвлечения.
25. Экспрессионизм и новые техники XX века (скрипичный концерт в творчестве композиторов новой венской школы).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства : учебник по курсу «История фортепианного искусства» для очных, заочных и вечерних отделений высших музыкальных учебных заведений : [в 3 ч.], Ч. 1 / А. Д. Алексеев. – Москва : Музгиз, 1962. – 144 с.; История фортепианного искусства : учебник для музыкальных вузов, Ч. 2 / А. Алексеев ; Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, Кафедра специального фортепиано. – Москва : Музыка, 1967. – 284 с.; История фортепианного искусства : учебник для студентов фортепианных факультетов музыкальных вузов, Ч. 3 / А. Д. Алексеев; Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания Министерства культуры СССР. – Москва : Музыка, 1982. – 284 с. [1988]
2. Гофман, И. Фортепьянная игра : ответы на вопросы о фортепьянной игре : [учебно-методическое издание] / Иосиф Гофман. – Москва : Классика-XXI, 1998. – 171 с. [1913, 1961, 2007]

3. Форкель И. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. - М., 1974. [1987]

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеев, А. Д. Русская фортепианная музыка : конец XIX - начало XX века / А. Д. Алексеев. – Москва : Наука, 1969. – 386 с.
2. Алексеев, А. Д. Советская фортепианная музыка. 1917-1945 / А. Д. Алексеев ; Институт истории искусств Министерства культуры СССР. – Москва : Музыка, 1974. – 245 с.
3. Гаккель, Л. Е. Фортепианная музыка XX века : учебное пособие / Л. Е. Гаккель. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2017. – 468 с. [1976, 1990]
4. Голубовская, Н. И. (1891-1975). Искусство исполнителя / Надежда Голубовская ; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Санкт-Петерб. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2007. – 486 с.
5. Друскин М. Пассионы и мессы Баха. – Л., 1976.
6. Друскин, М. С. Клавирная музыка : Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI - XVIII веков / М. Друскин. – Ленинград : Государственное музыкальное издательство, 1960. – 282 с.
7. Зетель И. Н.К. Метнер – пианист. – М., 1981.
8. Зингер Е. Из истории фортепианного искусства Франции. – М., 1976.
9. Куперен, Ф. Искусство игры на клавесине : учебное пособие / Франсуа Куперен ; перевод с французского О. Михнюк. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. – 45 с. : нот., ил. [1973]
10. Николаев, В. Шопен – педагог / Виктор Николаев // Как исполнять Шопена : [учебно-методическое издание] : 14-16 мая 2009 года, г. Петрозаводск, республика Карелия / [составление, вступительная статья: А. Засимова], 2009. ; Москва : Классика-XXI. – С. 10-84
11. Рубинштейн, А. Г. Лекции по истории фортепианной литературы / А. Г. Рубинштейн; редакция и комментарии С. Л. Гинзбурга. – Москва : Музыка, 1974. – 107 с.
12. Фишман, Н. Л. Этюды и очерки по бетховениане / Н. Фишман. – Москва : Музыка, 1982. – 262 с., XVI с. портр., факс., нот. ил. : нот. ил.
13. Чичерин, Г. В. Моцарт : исследовательский этюд / Г. Чичерин. - Изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1973. – 317 с. [1970, 1979, 1987]

Список рекомендуемой литературы по курсу

1. Бадура-Скода Е.и П. Интерпретация Моцарта. – М., 1972
2. Баренбойм Л. А. Г. Рубинштейн. Т.1-2. –Л., 1957, 1962
3. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха. – М., 1993

4. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. – М. Л., 1966
5. Гофман И. Фортепианная игра. – М., 1961
6. Дельсон В. Фортепианное творчество Д. Шостаковича. – М., 1971
7. Коган Г. У врат мастерства. – М., 1958
8. Коган Г. Феруччо Бузони. – М., 1971
9. Корто А. О фортепианном искусстве. – М., 1965
10. Лист Ф. Ф.Шопен. – М., 1956
11. Мильштейн Я. Лист. Т.2. – М., 1971
12. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1958
13. Хентова С. Шостакович – пианист. – М., 1964, 1982
1. Фейнберг С. Пианизм как искусство. – М., 1966
2. Швейцер А. Иоганн Себастиан Бах. – М., 1965
3. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т.1-2. – М., 1975, 1977
17. Эйнштейн А. Моцарт. – Л., 1977
18. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. – М.- Л., 1947

Электронные источники, цифровые образовательные ресурсы

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>

Аудио

(классика)

<http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>

Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>

Все пианисты. История фортепиано <http://allpianists.ru/index.html>

Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm

Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>

Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Новости академической музыки <http://www.classicalmusicnews.ru/news>

Нотная библиотека <http://www.piano.ru/library.html>

Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/index.html>

Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>

Ноты фортепиано <http://www.alenmusic.narod.ru/>

Погружение в классику – классическая музыка

<http://intoclassics.net/?lsFDrw>

Рекомендации по работе в Finale <http://notovodstvo.ru/j/?1>

Сайт музыкальных педагогов <http://musicteachers.at.ua/>

Сайт о фортепианной музыке и пианистах <http://artofpiano.ru>.

Piano World <http://www.pianoworld.com>

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС Юрайт. Легендарные книги (бесплатный доступ) <https://biblio-online.ru/catalog/legendary>

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)

Электронные источники, цифровые образовательные ресурсы

1. MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/>
2. Классическая музыка он-лайн <https://classic-online.ru/>
3. Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
4. Погружение в классику – классическая музыка
<http://www.intoclassics.net/>
5. Музыкальная библиотека Петруччи https://imslp.org/wiki/Main_Page
6. Классическая музыка, опера и балет <https://www.belcanto.ru/>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине «История исполнительского искусства» осуществляется в кабинете № 318.

В учебном процессе используются:

- ноты,
- пюпитры,
- стулья,
- столы,
- шкафы,
- компьютер,
- аудио и видеоматериалы,
- проектор,
- аудиосистема,
- сеть интернет.

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- изучение тематического материала по рекомендованным учебно-методическим пособиям, основной и дополнительной литературе, а также электронным ресурсам и конспектам лекций;

- подготовка доклада;
- написание реферата.
- подготовка к зачету и экзамену.

Они позволяют студенту глубоко усвоить учебный материал, стимулируют познавательную деятельность и прививают навык самостоятельного научного поиска, повышают мобильность студента в плане освоения новых знаний и новых сфер деятельности.

Самостоятельная работа выполняется студентами во внеурочное время в библиотеке, фонотеке, в компьютерном классе или дома.

Подготовка сообщений, докладов и реферата выполняется студентами как самостоятельная работа.

Написание реферата

Реферат является одной из форм самостоятельной работы студента, учитываемой преподавателем в ходе промежуточного контроля. Реферат – это сокращенный пересказ основных идей предлагаемой преподавателем литературы по проблеме, самостоятельный поиск дополнительных источников научной информации, их анализ и изложение собственных мыслей по рассматриваемой проблеме. Предлагаемые преподавателем темы рефератов являются дискуссионными.

При выборе темы студенту необходимо руководствоваться следующими критериями:

- расширением общего профессионального кругозора;
- углублением практических и теоретических знаний в области истории исполнительского искусства на струнных инструментах.

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных информационных источников (печатных, электронных);

В верхней части титульного листа пишется полное название консерватории, в центре – название реферата, ниже в правой части листа указывается кафедра, курс и ФИО студента и в нижней левой части листа пишется ФИО преподавателя.

В оглавлении фиксируются все составные части реферата с указанием страниц.

Во Введении кратко обосновывается актуальность темы и дается краткий обзор имеющейся по проблеме научной литературы и информационных источников.

Содержание основной части должно соответствовать оглавлению. Основная часть реферата может состоять из двух, трёх параграфов и должна раскрывать содержание выбранной темы.

В заключении делаются обобщающие выводы и выражается мнение автора в отношении исследуемой проблемы.

Оформление реферата:

Текст набирается шрифтом Times New Roman через 1 или 1,5 интервала, отступ первой строки абзаца 1,25 см., размер полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм. Основной текст печатается 12 или 14 кеглем, сноски – 10 или 12 кеглем. Выравнивание абзацев в основном тексте и в сносках – по ширине. Цвет текста черный. Сноски постраничные. Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами, номер ставится снизу справа каждой страницы кроме титульного листа.

Точку в конце заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. После цифры нумерации точку ставят (например: Глава 3. Особенности аппликатуры в ...).

Не допускается выделение заголовка другим цветом. Все заголовки отделяются от текста или от других заголовков пробельной строкой. Расстояние между заголовком и текстом должно равняться удвоенному межстрочному интервалу; между заголовками раздела и подраздела – одному межстрочному интервалу. Перед заголовками слова «раздел», «подраздел», «параграф» не указываются. Каждый раздел работы начинается с нового листа.

На титульном листе студент указывает полное наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы. Сноски в тексте должны быть полными: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата или соответствующее положение. Для статей из журналов, сборников указывают фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника статей с указанием года издания и номера (или выпуска). Оформляя литературные источники, необходимо указывать полное и точное название издания.

Пример оформления ссылок в тексте:

¹ Марков А. Система скрипичной игры. – М.: Музыка, 1997. – С. 5.

Пример оформления списка литературы:

1. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. – СПб.: Композитор, 2006. – 120 с.

Средний объем реферата 10-15 страниц. Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным.

Полный текст реферата сдается студентом преподавателю.

Рекомендуемая литература для изучения:

1. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М.: Классика-XXI, 2006.
2. Бадура-Скода Е.; Бадура-Скода П. Интерпретация Моцарта (Перевод Гальперн Ю. А.). – М.: Музыка, 1972.
3. Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний, т. I. – М., 1965.
4. Векслер К.И. Ранние сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано // Сборник статей к 200-летию со дня рождения. Людвиг ван Бетховен. Эстетика. Творческое наследие. Исполнительство. – Л.: Музыка, - 1970. - 174-196 с.
5. Векслер К.И. Четвертая соната Бетховена для скрипки и фортепиано // Сборник научных трудов. «Вопросы теории и истории смычкового исполнительства». – Л.: ЛОЛГК, 1985.
6. Гинзбург Л.; Григорьев В. История скрипичного искусства, вып. 1. – М.: Музыка, 1990.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М.: Музыка, 1976. – 358 с.
8. Меркулов А. М. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика-XXI, 2003.
9. Мильштейн, Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства. – М.: Сов. композитор, 1983.
10. Михайлов М. Музыкальный стиль в аспекте взаимоотношения содержания и формы. // Критика и музыкознание. – Л.: Музыка, 1975.
11. Михайлов М. Стиль в музыке. – Л.: Музыка, 1981.
12. Мострас К. 24 каприза Паганини для скрипки соло. – М.: Музгиз, 1959. – 167 с.
13. Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке. – М.: Владос, 2003.
14. Раабен Л. Скрипичное и виолончельное творчество Чайковского. – М.: Музгиз, 1958. – 123 с.
15. Раабен, Л. Советский инструментальный концерт. – Л.: Музыка, 1967. – 308 с.
16. Рабей В.О. Пятый скрипичный концерт В. А. Моцарта. Некоторые стилистические аспекты интерпретации // сб. ст. «От барокко к романтизму». Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация. Вып. 3. – М.: Музиздат, 2012. – 272 с.
17. Рабей В.О. Сонаты и партиты Баха для скрипки соло. – Изд. перераб. и доп. – М.: Классика-XXI, 2003. – 172 с.
18. Раабен Л. Н. Об объективном и субъективном в исполнительском искусстве. // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 1. – Л.: Музгиз, 1962.
19. Раабен Л. Н. Система, стиль, метод. // Критика и музыкознание. – Л.: Музыка, 1975.
20. Сигети Й. Скрипичные произведения Бетховена. Заметки для исполнителей и слушателей // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 5. – М.: Музыка, 1970. – стр. 5-47.
21. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973. – 447 с.

22. Флеш К. Искусство скрипичной игры. – М.: Классика-XXI, 2007.
23. Холопова В. Музыка как вид искусства. (Музыкальное произведение как феномен). – М.: Московская консерватория, Научно-творческий центр «Консерватория», 1994. – 261 с.
24. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиаана. – М.: Классика – XXI, 2002. – 376 с.
25. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. – М.: Музыка, 1977.
26. Ямпольский И.М. Концерты Моцарта для скрипки с оркестром. – М.: Музгиз, 1961. – 40 с.
27. Ямпольский И. М. Сонаты и партиты для скрипки соло И. С. Баха. – М.: Музгиз, 1963. – 72 с.
28. Lester Joel Bach's Works for Solo Violin: Style, Structure, Performance. – New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. – 196 с.
29. Schröder Jaap Bach's Solo Violin Works: A Performer's Guide. – Yale University Press, 2007. – 192 с.