

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д22 ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ**

по специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета)

Специализация
«Фортепиано»

Квалификация
«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «История исполнительских стилей» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» специализация «Фортепиано» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчик: Ю.А. Антошкина, старший преподаватель кафедры специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства

Протокол № 11 от «27» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /О.П. Яновский/

Содержание

1	Цели и задачи дисциплины.....	4
2	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3	Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4	Объем дисциплины.....	6
5	Структура и содержание дисциплины.....	7
6	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
7	Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
8.	Методические рекомендации для преподавателей.....	17
9.	Методические рекомендации для обучающихся.....	18
10.	Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История исполнительских стилей» в классе специального фортепиано специалитета является формирование навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой.

Главная **задача** курса – формирование у обучающихся необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки, что предполагает:

- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений фортепианного исполнительского искусства XVIII - XX веков;
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте эпох;
- анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- рассмотрение фортепианного репертуара (в особенности XX века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
- изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX -XX веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;
- исследование проблем исполнительской интерпретации на основе прослушивания звукозаписей, выполненных в разные временные периоды.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д22 «История исполнительских стилей» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (уровень специалитета) специализации «Фортепиано».

Курс «История исполнительских стилей» для пианистов является составным звеном специальных дисциплин и служит продолжением и расширением курса «Истории фортепианного искусства». Изучение истории исполнительских стилей – один из важнейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала и определяется как практически необходимая область профессиональной подготовки современного музыканта - инструменталиста и педагога. Освоение этого курса призвано дать объективные представления о закономерностях развития фортепианной исполнительской культуры прошлого и современности. Данный курс способствует развитию художественного кругозора студентов и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях

искусства современной интерпретации, дает необходимые знания для повседневной практической работы обучающегося по специальности «фортепиано».

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**, установленными ФГОС ВО:

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	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 исторического периода	Знать:
		<ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
		Уметь:
		<ul style="list-style-type: none"> - 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;
		Владеть:
		<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать следующими **Обязательными профессиональными компетенциями**, установленными ФГОС ВО:

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий			
Создание исполнительской интерпретации	ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: - особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; - композиторские стили, условия коммуникации «композитор - исполнитель - слушатель»; Уметь: - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора; Владеть: - навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; - навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.	Анализ отечественного и зарубежного опыта

4. Объем дисциплины

Дисциплина «История исполнительских стилей» изучается в III семестре. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. В том числе:
 Лекции – 8 ч.
 Групповые практические занятия – 28 ч.
 Самостоятельная работа – 36ч.
 Форма контроля – зачет в III семестре;

Дисциплина	2 курс
	III семестр
Всего часов, в том числе:	72
Контактная работа	36
Самостоятельная работа	36
Форма промежуточной аттестации	Зачет

5. Структура и содержание дисциплины

Тематический план:

Номер раздела, темы	Содержание дисциплины	Семестр	Объем в часах			Виды работ
			Л	Гр.ПЗ	С/р	
2 курс						
1	Введение в курс.	III	1	1	3	
2	Исполнительское искусство XVII - XVIII вв.	III	1	3	3	Лекции, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
3	Особенности нотных уртекстов барокко и венского классицизма и проблема их современного прочтения.	III	1	3	3	Лекции, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
4	Исполнительские стили в эпоху романтизма.	III	1	3	3	Ознакомление с научно-методической, публицистической, художественной литературой; Лекции, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
5	Исполнительское искусство и фортепианное творчество последней трети XIX – начала XX вв. Наследники романтических традиций.	III	1	3	4	Лекции, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
6	Фортепианное исполнительское искусство XX века: стили, тенденции, направления.	III	1	3	4	Лекции, семинары, практические занятия
7	Исполнительские стили XX века и их виднейшие представители – интерпретаторы фортепианного наследия прошлого и современности.	III	1	3	4	Ознакомление с научно-методической, публицистической, художественной литературой; Лекции, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
8	Исполнительское искусство 30-60х годов: направления, тенденции, школы.	III	1	3	4	Лекции, практические занятия, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
9	Исполнительское искусство 60-90х годов и константы искусства интерпретации второй половины XX века.	III	-	3	4	Лекции, семинары, практические занятия
10	Исполнительское искусство и фортепианное творчество последней трети XIX – начала XX вв. Наследники романтических традиций.	III	-	3	4	Семинары, практические занятия, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
	Итого:		8	28	36	72 часа
Форма контроля: зачет						

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс.

Определение важнейших оценочно-эстетических критериев музыкальной интерпретации. Задачи музыканта-исполнителя в разные исторические эпохи. Черты формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени. Историческая периодизация исполнительских стилей: эстетические, художественные и творческие предпосылки. Смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный художественно-исторический процесс.

Тема 2. Исполнительское искусство XVII - XVIII вв.

Характеристика деятельности музыканта-клавириста эпохи барокко и раннего Просвещения: универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние композиторских школ и национальных исполнительских стилей. Д. Скарлатти, Ф. Куперен, И.С. Бах как интерпретаторы собственных произведений. Концепция музыканта-исполнителя, принципы исполнительской выразительности, исполнительская поэтика в связи с новыми эстетическими и творческими тенденциями эпохи Просвещения. «Молоточковое фортепиано» и начало новой эпохи в истории исполнительства. Лондонская и венская фортепианные школы в связи с формированием первых национальных фортепианно-исполнительских стилей. М. Клементи, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен: сравнительный анализ их исполнительских принципов.

Эстетические установки, системы исполнительских выразительных средств, трактовка фортепиано в исполнительских стилях Моцарта и Бетховена: черты общности и различия. Искусство Моцарта и Бетховена – пианистов у истоков исполнительских стилей XIX века. Тема 3 (4 часа) Особенности нотных уртекстов барокко и венского классицизма и проблема их современного прочтения. Исторические редакции как «диалог культур». Вопрос о стилевой достоверности музыки прошлого в концертной и педагогической практике XIX века.

Проблема аутентичной интерпретации в XX веке. Инструментарий, принципы прочтения нотных текстов, исторический стиль и «стилизация». Виднейшие «аутентисты» XX века и современные теории «исторического прочтения» (Н. Арнонкур, В. Ландовска, Г. Леонхардт, К. Руссе, А. Штайер, Р. Киркпатрик, А. Дольмеч, П. Бадюра-Скода, Й. Демус, А. Брендель, А. Любимов и др.)

Тема 4. Исполнительские стили в эпоху романтизма.

История типологий исполнительских стилей (К. Черни, Г. фон Бюлов, А. Куллак, А. Мармонтель, А.Г. Рубинштейн). «Блестящий стиль» (салонно-виртуозное направление) как феномен раннеромантического исполнительского искусства; исполнительское искусство Ф. Калькбреннера, А. Герца, А. Дрейшока, А. Штейбельта и др.

Индивидуальные исполнительские стили эпохи: (на примере музыкально-исполнительских концепций Дж. Фильда, Л. Дусика, И.И. Гуммеля и др.). Расширение выразительных средств (техника педализации, колористика, принцип «пения на фортепиано», освоение романτικο-виртуозных фактурных формул и т.д.) как основная черта времени. Предвосхищение индивидуальных пианистических концепций Ф. Шопена и Ф. Листа. Музыкант-исполнитель в романтическую эпоху; новые формы и принципы концертной деятельности (сольные концерты, репертуар и т.д.). Виртуозы-интерпретаторы и их исполнительская эстетика (проблема авторского текста и его прочтения, транскрипции и их жанровые разновидности, и т.д.). Исполнительское искусство Ф. Шопена и Ф. Листа: индивидуальное своеобразие их исполнительских концепций, черты общности и различия. Моцартовский идеал фортепиано и пианизм Шопена, бетховенский идеал фортепиано и пианизм Листа; исполнительская поэтика Шопена и Листа в связи с исторической эволюцией исполнительских стилей.

Индивидуальное и эпохально-общее в исполнительских концепциях С. Тальберга, Ш. Алькана, других представителей романтического исполнительского искусства. Иностранцы пианисты в России. Влияние школы и творчества Фильдана формирование отечественного раннеромантического пианизма. Исполнительский стиль М. Глинки как яркое проявление типичных тенденций в русском фортепианно-исполнительском искусстве первой половины XIX в.

Русская фортепианная культура середины - второй половины XIX в. Взаимосвязь русской и западноевропейской фортепианной культуры. Исполнительское искусство А.Г. Рубинштейна как выражение высокого романтического исполнительского стиля (репертуар, отношение к наследию прошлых эпох, артистические принципы, вопросы текста и его исполнительского прочтения, стилевой аутентичности, артистического субъективизма и исторической объективности и др.). Просветительский характер исполнительского искусства «кучкистов». (М. Балакирев, М. Мусоргский). С. Танеев, А. Аренский – пианисты.

Эстетическая и художественная проблематика в оценках музыкального исполнительства в русской художественной критике второй половины XIX века (Ц. Кюи, В. Стасов и др.).

Тема 5 Исполнительское искусство и фортепианное творчество последней трети XIX – начала XX вв. Наследники романтических традиций.

Фортепианная культура Западной Европы: общая характеристика тенденций, направлений и национальных исполнительских школ. (эстетические концепции Р. Вагнера, Н. Гартмана, Э. Ганслика о природе музыкального искусства и его интерпретации; историзм как новая музыкально-эстетическая категория и проблема исполнительского «соавторства», и др.). Самостоятельная профессия музыканта-исполнителя как новый исторический феномен; концертный репертуар и его модификация расцвет фортепианной педагогики и формирование науки об исполнительстве.

Ученики и идейные наследники Ф. Листа; исполнительское искусство К. Таузига, Э.д'Альбера, Рейзенауэра, Э. Зауэра, М. Розенталя и др.

Пианистические принципы К. Шуман, Г. фон Бюлова (верность авторскому тексту, интеллектуальный контроль выразительных средств, историческая достоверность различных стилей и др.) как альтернатива бытующим традициям концертно-исполнительского искусства (самоценная виртуозность, искажения авторского текста, утрированность выразительных средств и т.д.).

А. Есипова как одна из выдающихся пианисток конца XIX – начала XX в. Исполнительская деятельность Есиповой, черты её исполнительского стиля (романтический генезис выразительных исполнительских средств, техника *perle*, эмоциональная уравновешенность и др.). Т. Лешетицкий, его роль в развитии русского и зарубежного пианизма данного периода. Взгляды Лешетицкого на фортепианное исполнительство. Школа Лешетицкого и ее выдающиеся представители (А. Есипова, И.Я. Падеревский, А. Шнабель и др.). А. Скрябин, К. Дебюсси, М. Равель – интерпретаторы собственных сочинений. Связь новой композиторской стилистики с формированием нового исполнительского стиля. Исполнительское искусство А.Н. Скрябина. Исполнительские особенности интерпретации наследия Скрябина (гибкая ритмика, тембральность, характер туше и т.д.) Скрябин – пианист. Своеобразие его исполнительской манеры (агогическая гибкость, тонкая нюансировка интонирования и динамики в пределах доминирующей тихой звучности и др.). Современники об исполнительском искусстве Скрябина.

Исполнительское искусство С.В. Рахманинова. Анализ исполнительских выразительных средств: образно-звуковые характеристики, мелодизм и фразировка (техника «широкого дыхания»), владение многоплановой фактурой, сочетание агогической свободы и ритмической упругости, своеобразие тембро-динамической раскраски и др.). Рахманинов – пианист. Уникальность его исполнительского облика. Характеристика исполнительской эстетики и поэтики Рахманинова: романтические пианистические традиции и интеллектуализм; владение музыкальным временем, агогическая гибкость и др. средства пианистической выразительности; авторские интерпретации Рахманинова; Рахманинов – исполнитель сочинений других авторов.

Тема 6 Фортепианное исполнительское искусство XX века: стили, тенденции, направления.

Характеристика культурно-творческой ситуации в первой трети XX в. Музыка «нововенцев» в исполнительской культуре XX в. Исполнительское искусство первой трети XX в. Наследники романтического пианизма и их антагонисты. Характеристик и индивидуальных исполнительских стилей «романтиков» А. Грюнфельда, В. Пахмана, М. Розенталя, И. Фридмана и др.; обобщающие черты т. наз. «салонного» пианизма (самоценная виртуозность, утрировка внешних приемов выразительности, «волнистая» измельченная динамика и др.; снижение художественной содержательности при высоком уровне пианистического мастерства).

Исполнительское искусство И. Гофмана; обзор профессиональной критики в российской и зарубежной периодике на выступления Гофмана в связи с проблематикой романтических традиций и академизма в фортепианно-исполнительском искусстве данного периода.

Ф. Бузони, новаторство его пианизма, антиромантическая направленность его исполнительской эстетики; исполнительская концепция Бузони (интеллектуализация исполнительского процесса, крупномасштабная трактовка динамики, приемы «регистровки» фортепианных тембров и др.). Пианисты бузониевского круга (Э. Петри, П. Грейнджер и др.) Б. Барток Характеристика неоклассической поэтики в связи с новой трактовкой фортепианной звучности (беспедальность, активизация артикуляционного начала, «ударность» туше, «террасообразная» динамика, интеллектуализация исполнительского процесса). Стравинский – интерпретатор собственных сочинений. Взгляды Стравинского на искусство интерпретации. «Русский авангард» и фортепианное искусство 10-20х гг.

С. Прокофьев – пианист (ранние годы). Радикальная антиромантическая направленность его исполнительского искусства. Характеристика исполнительской манеры Прокофьева (звуковая и ритмическая рельефность, конструктивная организация музыкальной формы, «токатный» пианизм и др.). Авторские исполнения Прокофьева. Фортепианный стиль Прокофьева как выражение нового типа интеллектуального пианизма XX в. Вопросы интерпретации фортепианных сочинений названных направлений и стилей.

Тема 7. Исполнительские стили XX века и их виднейшие представители – интерпретаторы фортепианного наследия прошлого и современности.

Освещение наиболее значительных явлений мировой исполнительской культуры, определившие основные вехи истории исполнительства XX - начала XXI века. В центре внимания – крупнейшие мастера фортепианного искусства. Раскрываются их индивидуальные исполнительские стили, рассматриваемые под углом зрения интерпретаций музыки конца XVIII – XX веков.

Тема 8 Исполнительское искусство 30-60х годов: направления, тенденции, школы.

Эстетические принципы и поэтика «интеллектуального» исполнительского стиля: В. Гизекинг, А. Бенедетти-Микеланджели, С. Рихтер и др. «Новый романтизм» и его представители в исполнительской культуре данного периода: В. Горовиц, А. Корто, В. Софроницкий и др. Исполнительские концепции в контексте национальных школ: М. Лонг, Р. Казадезюс, М. Мейер и французская пианистическая традиция; В. Кемпф, В. Бакхаус, Э. Эрдман и немецкая пианистическая традиция; К. Игумнов, Г. Нейгауз, М. Гринберг, В. Софроницкий и русская пианистическая традиция. Виртуозы и мыслители в культурном контексте эпохи: И. Гофман, Артур Рубинштейн, В. Горовиц; А. Шнабель, Э. Фишер, Р. Тюрек, Д. Цифра и др.

Тема 9 Исполнительское искусство 60-90х годов и константы искусства интерпретации второй половины XX века.

Апология объективности, историзм, «воля к стилю»: К. Аррау, М. Поллини, А. Брендель и др. Искусство интерпретации как этический принцип и как «философия в звуках»: Э. Гилельс, С. Рихтер, А. Бенедетти-Микеланджели. Апология субъективности, артистический индивидуализм, «воля к выразительности» - М. Юдина, М. Аргерич, Г. Гульд и др.– Исполнительское искусство пианистов «новой генерации»: К. Цимерман, З. Кочиш, И. Погорелич, Г. Соколов, М. Плетнев и др.

Тема 10 Фортепианные стили и новые композиторские техники XX века.

Альтернативное исполнительское искусство второй половины XX века Музыкальный авангард 50-70х гг. и фортепиано. Новые композиторские техники в связи с трактовкой фортепианной звучности и исполнительской поэтикой. Границы интерпретации: новая исполнительская поэтика в условиях фортепианного авангарда XX века. Сочинения «додекафонно-сериального периода» П. Булеза (Первая и Вторая сонаты для фортепиано, «Структуры» для двух фортепиано) и К. Штокхаузена (Klavierstücke I-IV) как образцы «тотальной структурированности» звуковой ткани (динамика, ритм, звуковысотный уровень, форма); исполнитель в условиях сериального opus'a. Расширение представлений о сонорных возможностях рояля: «подготовленное фортепиано» Г. Коуэлла, Дж. Кейджа, Дж. Крамба (история идей, средства, исполнительская практика). Новые принципы нотации («вербальные партитуры», «графические партитуры», другие типы алеаторных нотных текстов); исполнитель как «соавтор» в условиях алеаторных композиций («Folio» С. Буссотти, «Макрокосмос» Дж. Крама; Третья соната для фортепиано П. Булеза, Klavierstück IX К. Штокхаузена и др.).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание практики.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security
- Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины

Основная литература

1. Егоров, П.Г. Роберт Шуман. К 200-летию со дня рождения [Электронный ресурс] /П.Г.Егоров. – Санкт - Петербург : Композитор, 2010. — 24 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2836>
2. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] /Б.С.Казачков. – Санкт - Петербург : Композитор, 2013. — 104 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70193>
3. Корыхалова, Н.П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за тактом [Электронный ресурс] /Н.П.Корыхалова. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 92 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63276>
4. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] /И.Левин. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90015>
5. Протасова, Н.Г. История фортепианного искусства [Электронный ресурс] /Н.Г.Протасова. - Кемерово :КемГИК, 2012. — 31 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/46027>
6. Смирнова, Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.М.Смирнова. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72137>
7. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] /С.С.Скребков. – Санкт - Петербург : Лань, Планета

- музыки, 2016. — 448 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79346>
8. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] /В.Н.Холопова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30435>
9. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи [Электронный ресурс] /Р.Г. Шитикова. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 268 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90040>
10. Эдуард, Э. Записки по поводу. О хоральных обработках И.С. Баха [Электронный ресурс] /Э.Эдуард. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 360 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63265>
11. Ярешко, А.С. Колокол как предчувствие. Колокольность в творчестве А.Н. Скрябина и С.В.Рахманинова [Электронный ресурс] /А.С. Ярешко. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72065>

Дополнительная литература

1. Алексеев, А. История фортепианного искусства [Текст]: учебник в 3-х ч. Ч.1-2 / А. Алексеев.- Москва: Музыка,1988.- 415с.
2. Алексеев, А. История фортепианного искусства [Текст]: учебник в 3-х ч.Ч.3 / А. Алексеев.- Москва: Музыка,1982.- 286с.
3. Арнонкур, Н. Мои современники [Текст]: Бах, Моцарт, Монтеверди / Н.Арнонкур. - Москва: Классика -XXI, 2005.- 280с.
4. Баренбойм ,Л.А. Эмиль Гилельс [Текст]: творческий портрет артиста / Л.А. Баренбойм. - Москва: Сов. композитор, 2003. - 32с.
5. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] / Л.А. Баренбойм. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91060>
6. Берченко ,Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о "Хорошо темперированном клавире"[Текст] / Р.Э. Берченко. - Москва: Классика - XXI, 2008.- 372с.
7. Бодки, Э. Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха [Текст] / Э.Бодки. - Москва: Музыка, 1993.- 388с.
8. Брянцева, В. С.В. Рахманинов [Текст] / В. Брянцева. - Москва, 1976.- 645с.
9. Брянцева, В. Фортепианные пьесы Рахманинова [Текст] / В. Брянцева. - Москва: Музыка, 1966.- 205с.
10. Буасье, А. Уроки Листа [Текст] / А. Буасье; пер. Н.П. Корыхалова. – Санкт - Петербург: Композитор, 2002.-74с.
11. Бэлза, И.Ф. Исторические судьбы романтизма и музыка[Текст]/ И.Ф.Бэлза. - Москва: Музыка, 1985.
12. В классе А. Б. Гольденвейзера [Текст] : сб.статей / сост. Д. Д. Благой, Е.И. Гольденвейзер. – Москва: Музыка, 1986.- 214с.

13. Вицинский, А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ [Текст] / А.В. Вицинский. - Москва: Классика - XXI, 2008.- 100с.
14. Вольф, К. Уроки Шнабеля [Текст] / К. Вольф; отв.ред. Н.Енукидзе; авт. предисл. А.Хитрук. - Москва: Классика - XXI, 2006.- 176с.
15. Гольденвейзер, А.Б. О музыкальном искусстве [Текст]: сб. статей / А.Б. Гольденвейзер. - Москва, 1975.- 416с.
16. Гордон,Г. Эмиль Гилельс. За гранью мифа [Текст] / Г.Гордон. – Москва : Классика - XXI, 2009.- 352с.
17. Гофман ,Й. Фортепианная игра [Текст]: ответы на вопросы о фортепианной игре / Й.Гофман. - Москва: Музгиз,1961.- 223с.
18. Должанский, А. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича [Текст] / А. Должанский. - 2-е изд., испр. – Ленинград: Советский композитор, 1970.- 258с.
19. Долинская, Е. Николай Метнер [Текст] : монографический очерк / Е.Долинская. - Москва: Музыка, 1966.- 191с.
20. Долинская, Е. Б. Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия [Текст]: исслед. очерки / Е.Б.Долинская. - Москва: Композитор, 2006.- 557с.
21. Зимин, П.Н. История фортепиано и его предшественников [Текст] / П. Н.Зимин. - Москва: Музыка, 1968.- 214с.
22. Зингер, Е.М. Из истории фортепианного искусства Франции до середины XIX века [Текст] / Е.Зингер. - Москва : Музыка, 1976. - 112с.
23. Как исполнять Баха [Текст] / сост. М.С. Толстоброва. - Москва: Классика-XXI, 2009.- 208с.
24. Как исполнять Бетховена [Текст] / сост. и вступ. ст.А. Засимова. – Москва: Классика- XXI, 2007. -236с.
25. Как исполнять Гайдна [Текст] / сост., авт. предисл. А.М. Меркулов. - Москва: Классика - XXI, 2010. – 204с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

- Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва,2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
- Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).
- Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации практики перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий, оборудованные роялями, фортепиано, стульями, столами;
- аудитории для самостоятельных занятий, оборудованные роялями, фортепиано, стульями, столами;
- концертный зал (455 посадочных мест);
- малый концертный зал (76 посадочных мест);

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

8. Методические рекомендации для преподавателей

Курс «История исполнительского искусства» вооружает студентов знаниями по истории возникновения и развития инструмента, об особенностях и закономерностях развития композиторских и исполнительских стилей, исследует вопросы интерпретации, психологии исполнительского искусства, изучает исполнительские и педагогические школы. Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» невозможно без тесной связи с предметами как специального, так и теоретического циклов, таких как: специальный инструмент, история фортепианного искусства, история русской музыки, история зарубежной музыки, анализ музыкальной формы. Образовательный процесс должен осуществляться таким образом, чтобы была неразрывная связь между теорией и практикой. Очень важно, чтобы знания, полученные на занятиях по «Истории исполнительского искусства» использовались студентами в домашней самостоятельной работе по специальности и на занятиях по педагогической практике. Систему опроса студентов нужно выстроить таким образом, чтобы они могли применять знания, полученные на занятиях по «Истории исполнительского искусства» на практике. Особенно полезно давать задания по стилистическому анализу сочинений, которые входят в репертуар студента по специальности.

Большую пользу студентам изучение курса «История исполнительского искусства» приносит тогда, когда основное внимание при изучении материала акцентируется на проблемах стиля, как композиторского, так и исполнительского. Очень важно, чтобы проблемы стиля рассматривались в разных аспектах – исторический стиль, национальный стиль, индивидуальный стиль. Одной из главных проблем при прохождении курса должна стать проблема интерпретации. Студенты должны научиться делать сравнительные анализы интерпретаций выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, понимать особенности исполнительских стилей, научиться профессионально и точно формулировать впечатления от услышанного исполнения. При изучении курса внимание студентов должно быть обращено на проблемы психологии творчества и прежде всего исполнительского искусства.

9. Методические рекомендации для обучающихся

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История исполнительских стилей» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.

Основой для подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.

В период прохождения дисциплины «История исполнительских стилей», студент должен:

- Подготовить три доклада, сообщения по пройденным темам курса (по выбору);
- Проанализировать исполнение двух фортепианных сочинений в интерпретации выдающихся исполнителей прошлого и современности (по выбору).

При оценивании обучающегося учитывается качество подготовки докладов, умение аргументировать свою позицию, убедительность, активное участие в дискуссиях, владение методикой анализа музыкального сочинения в контексте жанрово-стилевых канонов эпохи, а также данные посещаемости за весь период освоения дисциплины.

Примерные темы докладов, сообщений

1. История развития клавишных инструментов.
2. Клавирная сюита. Эволюция жанра.
3. Ф. Куперен и Ж-Ф. Рамо: сравнительный анализ клавирных сочинений.
4. Итальянская клавирная школа и ее виднейший представитель Дж. Фрескобальди.
5. Трактат Ф. Куперена и его роль в развитии исполнительского искусства.
6. Органное искусство XVI—XVIII веков.
7. Д. Скарлатти — новатор в области клавирного искусства.
8. «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха и его редакции.
9. Особенности фортепианного стиля венских классиков.
10. Фортепианные сонаты Й. Гайдна и В. Моцарта (сравнительная характеристика).

11. Фортепианные концерты В. Моцарта и Л. Бетховена (сравнительная характеристика).
12. Эволюция фортепианного стиля Л. Бетховена (на примерах его фортепианных сонат).
13. Взгляды Л. Бетховена на фортепианное исполнительство и педагогику.
14. К вопросу об интерпретации произведений В. Моцарта;
15. Портреты выдающихся пианистов прошлого и современности (тема по выбору).

Примерные вопросы к зачету:

1. История клавишных инструментов XVI – XVIII веков
2. Искусство Английских верджиналистов
3. Итальянская клавирная школа XVII - первой половины XVIII века. Общая характеристика
4. Клавирное творчество Д. Скарлатти
5. Французская клавирная школа XVII - первой половины XVIII века. Общая характеристика
6. Трактат Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине»
7. Клавирное творчество Ф. Куперена
8. Клавирное наследие И.С. Баха
9. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха: история редакций
10. Клавирная сюита: эволюция жанра
11. Уртексты клавирных сочинений И.С. Баха и их исполнительское прочтение
12. Интерпретация клавирных сочинений И.С. Баха в XX веке (сравнительные характеристики)
13. Исполнительского искусства XVII - первой половины XVIII века: теория и практика
14. Средства исполнительской выразительности в клавирной музыке эпохи барокко: динамика, артикуляция, фразировка
15. Клавирное наследие К.Ф.Э. Баха: черты стиля
16. К.Ф.Э. Бах об исполнительском искусстве (на материале трактата «Об истинном искусстве игры на клавире»)
17. Фортепианное творчество В.А. Моцарта: характеристика стиля и выразительных средств
18. Исполнительское искусство Моцарта
19. Фортепианное творчество Л. ван Бетховена: характеристика стиля и выразительных средств.
20. Исполнительское искусство Бетховена
21. Редакции фортепианных сонат Бетховена (сравнительная характеристика)
22. Исполнительское искусство конца XVIII-первой четверти XIX века (Моцарт, Бетховен, Гуммель, Дюссек, Фильд и др)
23. Фортепиано в романтическую эпоху (Общая характеристика средств выразительности)
24. Фортепианное творчество Шопена: стиль и интерпретация
25. Фортепианное творчество Шумана: стиль и интерпретация

26. Фортепианное творчество Листа: стиль и интерпретация
27. Фортепианное творчество Брамса: стиль и интерпретация
28. Исполнительское искусство Шопена, Листа и их современников
29. Исполнительское искусство второй половины XIX- начала XX века: общая характеристика традиций, тенденций, стилевых направлений (Рубинштейн, Есипова, Гофман, Бузони и др)
30. Фортепиано в XX веке: общая характеристика выразительных средств в связи с новыми композиторскими техниками
31. Исполнительское искусство первой трети XX века: тенденции, направления, персоналии
32. Исполнительская эстетика и пианизм Ф. Бузони
33. Исполнительское искусство И. Гофмана, И. Падеревского, Л. Годовского, М. Розенталя (сравнительная характеристика)
34. Фортепианный стиль К. Дебюсси и задачи интерпретации
35. Фортепианный стиль М. Равеля и задачи интерпретации
36. Исполнительское искусство в России конца XIX-начала XX века
37. Фортепианное творчество Чайковского: стиль и задачи интерпретации
38. «Картинки с выставки» Мусоргского: особенности фактуры, трактовка фортепиано и исполнительские задачи
39. Исполнительское искусство С. Рахманинова
40. Фортепианное наследие С. Рахманинова: характеристика стиля и задачи интерпретации
41. Фортепианный стиль А. Скрябина и задачи интерпретации
42. Фортепианный стиль С. Прокофьева и задачи интерпретации
43. С. Прокофьев – пианист
44. Фортепиано творчество Шостаковича
45. Фортепиано и ранний авангард: новая трактовка фортепианной звучности, поиск новых выразительных средств (персоналии и произведения по выбору)
46. Фортепианное искусство второй половины XX века: основные тенденции, новые композиторские техники в связи с исполнительской проблематикой (персоналии и произведения по выбору)
47. Интерпретация Баха (Бетховена, Шопена, Рахманинова, Шостаковича, др. композиторов) во второй половине XX века: проблематика, сравнительная характеристика исполнительских стилей. (композитор и исполнители – по выбору)

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.