

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.Д24 ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ**

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

Специализация
«Концертные струнные инструменты»
(скрипка, альт, виолончель, контрабас)

Квалификация
«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

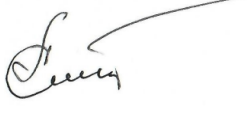
Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства на струнных инструментах» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (уровень специалитета) для специализации «Концертные струнные инструменты» (скрипка, альт, виолончель, контрабас) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчики: **Смирнов А.Ю.**, заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, профессор; **Багинская С.В.**, преподаватель.

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Ю. Смирнов/

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	7
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	8
1.1.8. Объем дисциплины	9
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	9
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	9
1.2.2. Содержание дисциплины.....	13
1.3. Список основной и дополнительной литературы	47
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	49
2. Методические рекомендации.....	50
2.1. Методические рекомендации преподавателю.....	50
2.2. Методические рекомендации для студентов.....	51
2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	52

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель:

• расширение профессионального кругозора студентов, формирование художественного и эстетического вкуса, способности ориентироваться в различных исполнительских стилях.

Задачи:

- рассмотрение этапов развития смычковых инструментов: возникновение, становление, преобразование инструмента;
- изучение периодизация истории исполнительства, его связи с общим развитием музыкальной культуры, смычковой культуры в целом;
- изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ в соответствии с профилем подготовки;
- рассмотрение этапных изменений художественных задач исполнительства и технического воплощения в историческом аспекте;
- изучение и анализ исполнительских концепций ведущих мастеров;
- ознакомление с основной (теоретической и методической) литературой для смычковых инструментов.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д24 «История исполнительского искусства на струнных инструментах» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) специализация «Концертные струнные инструменты».

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых струнных инструментов.

Дисциплина «История исполнительского искусства на струнных инструментах», находится в непосредственной связи с такими дисциплинами, как «Специальный инструмент», «Ансамбль струнных смычковых инструментов», «Камерный ансамбль», «Оркестровый класс», «Изучение концертного репертуара», «Методика обучения игре на струнных инструментах», «История исполнительских стилей». Все вместе данные предметы должны содействовать формированию у студента знаний необходимых современному музыканту-исполнителю.

Дисциплина «История исполнительского искусства на струнных инструментах» способствует развитию художественного кругозора студентов, способности ориентироваться в различных стилях и направлениях в области своей специальности. В процессе изучения данной дисциплины студент знакомится с основной специальной литературой по истории смычкового искусства, биографией, деятельностью и исполнительской концепцией выдающихся исполнителей на струнных инструментах.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **обще профессиональных компетенций**:

– 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

– ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций**:

– ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Общепрофессиональные 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	<p>Знает:</p> <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; <p>Умеет:</p> <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;

		<ul style="list-style-type: none"> - применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеет:</p> <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;
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с научной литературой, Интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
Профессиональные компетенции		
Создание исполнительской интерпретации	ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; - композиторские стили, условия коммуникации «композитор - исполнитель - слушатель»; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; - навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

1.1.5. 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 дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

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.

№ п/п	Наименование <u>дисциплины / практики</u> в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес учебных находения кабинетов и объектов
1.	История исполнительского искусства на струнных инструментах	Ауд.104 Библиотека	ул. Плеханова, 41
2.	История исполнительского искусства на струнных инструментах	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья.	ул. Плеханова, 41
3.	История исполнительского искусства на струнных инструментах	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура.	ул. Плеханова, 41
4.	История исполнительского искусства на струнных инструментах	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья.	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История исполнительского искусства на струнных инструментах» 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. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

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.

1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Photoshop Extended CS5
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Finale studio 2009
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security
- Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем

Электронный справочник «Информио» – URL: <http://www.informio.ru/>.

Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс – URL: <http://www.consultant.ru/>.

Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ – URL: <http://ivo.garant.ru/>.

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов 216, в том числе:

- лекционные – 72 часа,
- групповые практические – 34 часов,
- самостоятельные занятия – 110 часов.

Время изучения дисциплины – 3, 4, 5 семестры.

Форма промежуточного контроля

- зачет – 4 семестр,
- экзамен – 5 семестр,
- курсовая работа – 5 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Содержание дисциплины	Семестр	Объем в часах			Виды работ
			Л	М/г	С.р	
2 год обучения						
1	Тема 1. Введение.	III	2		2	Лекции, ознакомление с научно-методической литературой;
2	Тема 2. Историческое развитие смычковых инструментов.	III	6	4	10	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
3	Тема 3. Развитие смычкового искусства в XVI – XVIII вв.	III	8	4	12	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
4	Тема 4. Развитие зарубежного смычкового искусства конца XVIII – начала	III	8	4	12	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
			24	12	36	
Форма контроля: Текущий контроль						
5	Тема 5. Развитие зарубежного смычкового искусства конца XVIII – начала	IV	8	3	12	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
6	Тема 6. Смычковое искусство в России конца XVIII – нач. XIX вв.	IV	8	3	12	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»
7	Тема 7. Смычковое искусство Западной Европы конца XIX – нач. XX вв.	IV	8	4	14	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» Подготовка и сдача зачета
Итого:			24	10	38	

Форма контроля: Зачет						
3 год обучения						
8	Тема 8.Смычковое искусство в России конца XIX – начала XX вв.	V	6	4	10	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» Обзор тем курсовой работы, Выбор темы курсовой работы, Разработка плана курсовой работы
9	Тема 9.Современное исполнительское искусство зарубежных стран XX – начала XXI	V	8	4	12	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» Написание содержательной части
10	Тема 10.Современное российское искусство на струнных инструментах XX – начала XXI вв.	V	8	4	12	Лекции, семинар, прослушивание произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» Оформление курсовой работы.
11	Тема 11.Обзор учебной литературы.	V	2		2	Лекции. Подготовка и сдача экзамена, Защита курсовой работы
Итого:			24	12	36	
Всего:			72	34	110	
Форма контроля: Экзамен, Курсовая работа						

Примерный список вопросов к зачету

1. Появление и эволюция инструментов скрипичного семейства. Скрипичная реконструкция в конце XVIII века. Реформа смычка в XVIII веке.
2. Выдающиеся скрипичные мастера России 19-20 веков: Иван Батов, Николай Киттель, Тимофей Подгорный, Евгений Витачек, Борис Горшков, Андрей Кылосов, Кочергин и т.д.
3. Арканджело Корелли. Жизнь и творчество. Художественное и педагогическое значение его музыкальных произведений.
4. Роль чешских скрипачей в формировании европейского скрипичного искусства, особенно в Австрии и Германии. Ян Стамиц, Франтишек Бенда, А. Крафт и др.
5. Произведения для струнных инструментов Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750), их место в творчестве композитора.
6. Инструментальное творчество Георга Фридриха Генделя. «Концерто-гроссо», трио-сонаты, скрипичные сонаты.
7. Вольфганг Амадей Моцарт. Скрипичные концерты и сонаты Моцарта. Стиль исполнения произведений.
8. Использование выразительных особенностей виолончели в творчестве венских классиков: Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
9. Джованни Батиста Виотти: его исполнительский стиль и скрипичное творчество.

10. Ж.Л. Дюпор – крупный представитель французской виолончельной школы. Исполнительская деятельность. Его концерты, сонаты и педагогические сочинения.
11. Иван Хандошкин – выдающийся русский скрипач и композитор, родоначальник русской смычковой культуры.
12. Скрипичная педагогика в России XVIII века. Обучение крепостных музыкантов. Организация инструментальных классов в Петербурге и Москве.
13. Развитие квартетной культуры в конце XVIII – начале XIX вв. в Германии. Квартетное творчество Бетховена.
14. Скрипичные классы венской консерватории: ее виднейшие воспитанники – скрипачи Г. Хельмесбергер, Г. Эрнст, Й. Иоахим и другие.
15. Контрабас в творчестве Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, К.Диттерсдорфа, Ф.Хофмайстера и др. композиторов.
16. Жизнь и творчество знаменитого итальянского виртуоза-контрабасиста Доменико Драгонетти. Исполнительский стиль. Контрабасовые сочинения и их место в истории контрабасовой литературы.
17. Разнообразие жанров в русской музыкальной литературе XIX в. Воздействие фольклора, городского романса. Творческое освоение жанров сонаты и концерта.
18. Русская смычковая педагогика и педагогическая литература до открытия русских консерваторий.
19. Пабло Сарасате – один из виднейших представителей виртуозного направления в зарубежном скрипичном искусстве конца 19 начала 20 веков. Характеристика исполнительского стиля. Романтические черты. Единство его исполнительского стиля и скрипичного творчества.

Промежуточный контроль знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в V семестре состоит из двух этапов:

- Экзамен
- Курсовая работа.

Экзамен.

На экзамене студент должен дать ответ на два теоретических вопроса содержащихся в билете.

Курсовая работа.

Курсовая работа допускается к защите при условии соответствия ее содержания и оформления требованиям, сформулированным в данных учебно-методических указаниях и соблюдения сроков предоставления. Основанием для недопуска курсовой работы к защите является несоответствие работы требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению курсовых работ для специалитета по направлению 53.05.01 Искусство концертного исполнительства «Концертные струнные инструменты», либо нарушение сроков предоставления работы без уважительных причин.

Примерные вопросы к экзамену

1. Историческое развитие смычковых инструментов: Италия.
2. Скрипичное (виолончельное) искусство в России XVIII в.
3. Историческое развитие смычковых инструментов: Германия, Австрия.
4. Скрипичное (виолончельное) искусство Западной Европы XVII – начала XVIII в.в.: Чехия, Польша.
5. Историческое развитие смычковых инструментов: Франция, Россия.
6. Скрипичное (виолончельное) искусство Западной Европы XVII – начала XVIII в.в.: Германия, Австрия.
7. Формирование эталона звучания скрипки у мастеров Италии.
8. Скрипичное (виолончельное) искусство Западной Европы XVII – начала XVIII в.в.: Италия, Франция.
9. Виолевая культура XVI –XVIII в.в. и ее взаимодействие со скрипичным семейством.
10. Народные истоки смычковой культуры в России.
11. Скрипичное (виолончельное) искусство конца XVIII – середины XIX в.в.: Франция, Бельгия, Польша.
12. Скрипичное (виолончельное) искусство в России XX в.
13. Скрипичное (виолончельное искусство) конца XVIII – середины XIX в.в.: Германия, Австрия
14. Русская скрипичная (виолончельная) литература XX века.
15. Русская педагогическая литература для смычковых инструментов XX в.
16. Скрипичное (виолончельное) искусство в России 1-ой половины XIX в.
17. Скрипичное (виолончельное) искусство зарубежных стран в XX в.
18. Русская смычковая педагогическая литература и педагогика до открытия русских консерваторий.
19. Скрипичное (виолончельное) искусство в России конца XIX – начала XX веков.
20. Скрипичное (виолончельное) искусство в Западной Европе конца XIX – начала XX в.в.: Германия, Италия.
21. Скрипичные (виолончельные) классы Московской, Санкт-Петербургской, Свердловской, Новосибирской консерваторий XX века.
22. Скрипичное (виолончельное) искусство в Западной Европе конца XIX – начала XX в.в.: Чехия, Франция.
23. Зарубежная скрипичная (виолончельная) литература конца XIX – начала XX в.в.
24. Формирование жанра струнного квартета в России в XIX – XX в.в.

Примерные темы курсовых работ

1. Происхождение и процесс формирования скрипки.
2. Крупнейшие школы скрипичных мастеров XVI-XVIII веков.
3. Скрипичное творчество итальянского барокко (А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини, П. Локателли).

4. Генрих Бибер (1644-1704). Новые технические приемы в его скрипичном творчестве.
5. Скрипичное творчество немецкого барокко (Г. Телеман, Г. Гендель, И.С.Бах).
6. Интерпретация сонат и партит И.С. Баха в разные исторические периоды.
7. Скрипичная школа А. Джеминиани.
8. Зарождение классицистских тенденций в барочном искусстве в творчестве К.Ф.Э. Баха.
9. Становление жанра классического скрипичного концерта (Роде, Виотти, Крейцер).
10. Скрипичная школа Леопольда Моцарта.
11. Скрипичное творчество Й. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена –композиторов венской школы.
12. Скрипичные штрихи в произведениях В. Моцарта.
13. Скрипичное творчество Н. Паганини.
14. Скрипичное творчество Ф. Мендельсона.
15. Скрипичный концерт в творчестве композиторов второй половины XIX - начала XX века.
16. Скрипичное творчество И. Брамса.
17. Творчество Э. Изаи.
18. Особенности трактовки произведений К. Дебюсси (на примере скрипичной сонаты).
19. Крупнейшие представители скрипичного романтического искусства XIX века.
20. Скрипичный концерт в творчестве русских композиторов XIX - начала XX века.
21. Концерт для скрипки с оркестром П.И. Чайковского.
22. Скрипичное творчество композиторов советского периода.
23. Черты стиля в скрипичном творчестве С.С.Прокофьева.
24. Скрипичное исполнительское искусство XX века.
25. Советская скрипичная педагогическая школа.
26. Исполнительская и педагогическая деятельность одного из выдающихся современной скрипичной и альтовой школ: М. Г. Эрденко, М. Б. Полякина, А.И.Ямпольского, Л. М. Цейтлина, Д.М.Цыганова, В. Р. Бакалейникова, В.В.Борисовского, Ф.С.Дружинина, Ю. А. Башмета, Д. Ф. Ойстраха, Л. Б. Когана, Ю. И. Янкелевича и др.

1.2.2. Содержание лекционных занятий

III семестр

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи курса «История исполнительства на струнных инструментах». Его место в системе теоретической подготовки музыканта – специалиста широкого профиля, взаимосвязь с методикой преподавания, с занятиями по специальности, квартету и камерному ансамблю, с курсом истории музыки.

Исполнительское искусство, его функция. Музыкальное произведение – исполнитель – слушатель, взаимосвязь между ними. Роль исполнителя в

пропаганде лучших произведений классической и современной музыки, в формировании художественного вкуса слушателей. Вопросы творчества и художественной интерпретации в музыкальном исполнительстве.

Историческая обусловленность развития струнно-смычкового исполнительского искусства. Периодизация курса. Основные этапы развития инструментов, исполнительства, литературы и педагогики. Русская исполнительская культура, ее международное признание.

Система изучения курса. Чтение лекций, прослушивание записей выдающихся исполнителей, знакомство с литературой. Текущая самостоятельная работа студентов (анализ произведений, ознакомление с теоретическими работами по вопросам музыкального искусства).

ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Связь развития музыкального инструментария с развитием общественных условий и музыкальной культуры. Смычковые инструменты славянских народов (русские – смык и гудок, болгарская гьдулка, чешская гусли, польская геншле и др.). Смычковые инструменты народов Средней Азии, Закавказья, Дальнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки. Роль смычковых инструментов славянских и неевропейских народов (арабский ребаб) в появлении скрипичного семейства.

Фидель (виела) и его характерные черты. *Ребек* и его распространение в Европе с XII по XVII век, строй и другие характерные черты. *Смычковые лиры* – возможность многоголосного аккордового сопровождения. Их характерные особенности и распространение в Европе до XVII века. Влияние фиделя, ребека и смычковой лиры на формирование виольного и скрипичного семейств.

Смычковый инструментарий в древней Руси (XI в.). Изображение смычковых инструментов в исторических памятниках XI–XVI веков (фрески, миниатюры в книгах и т.д.). Древнерусские смычковые инструменты *смык* и *гудок*: строй, форма, манера игры.

Формирование виольного и скрипичного семейств. Виольное семейство, его распространение в условиях феодальной культуры (XV–XVIII века). Ответвление этого семейства – виолы с резонансными струнами (баритон, виоль д'амур).

Появление инструментов скрипичного семейства около XVI века как результат длительной эволюции смычкового инструментария. Широкое применение в народной музыкальной практике.

Различия в конструкции и выразительных свойствах виольного и скрипичного семейств. Борьба демократического скрипичного семейства с «галантной» виолой (гамбой) как своеобразное отражение общественных противоречий эпохи, ее различных эстетических направлений и музыкальных стилей. Соответствие выразительных возможностей скрипичного семейства новому стилю и новым условиям концертной практики. Победа скрипичного семейства и ее обоснование. Упадок гамбового искусства к середине XVIII века и вытеснение его молодым скрипично-виолончельным искусством. Появление

контрабаса, промежуточные формы инструмента.

Совершенствование инструментов скрипичного семейства в творчестве Брешианской (Г. да Сало, семья Маджини), Кремонской (Амати, Гварнери, Страдивари), Французской и других инструментальных школ.

Основные этапы развития смычка. Реформа Ф. Турта.

Конструктивное оформление скрипки в творчестве мастера из Бреши – *Гаспара да Сало* (1540–1609). Скрипичное творчество *Паоло Маджини* (1580–1640), как наивысший взлет скрипичной школы в Бреши.

Андреа Амати (1535–1641) – основатель кремонской школы. Формирование основных признаков эталона звучания скрипки: ясность, серебристость, нежность, по тембру – сопрано. *Никола Амати* (1596–1689) – легендарный внук *Андреа Амати*. Усиление звучания скрипки. *Антонио Страдивари* (1644–1737) – творческий путь. Выработка после многочисленных экспериментов в 1704 году своей знаменитой модели. Дальнобойность, блестящая деревянность звучания его скрипок. Более мужественный, энергичный и по напряженности ближе к меццо сопрано звук инструментов *Гварнери дель Джезу* (1698–1744).

Якоб Штайнер (1621–1683) – яркий представитель Тирольской школы. Тембр детского дисканта как эталон звучания инструментов.

Копирование модели «Мессия» Антонио Страдивари французскими скрипичными мастерами. *Никола Люпо* (1758–1824) – первый крупный представитель французской скрипичной школы. Характерные особенности звучания французских инструментов. Жан-Батист Вильом – самый знаменитый скрипичный мастер Франции.

Иван Батов (1767–1841) – первый выдающийся русский скрипичный мастер. Смычки и струнные инструменты *Николая Киттеля* (1806–1868). *Анатолий Леман* (1856–1913) – родоначальник русской скрипичной школы. Известные мастера России XX века: Тимофей Подгорный, Евгений Витачек, Борис Горшков, Андрей Кылосов, Кочергин, Юрий Почекин и т.д.

Падение спроса на высококачественные дорогие инструменты в XVII веке. Мануфактурное (фабричное) массовое изготовление инструментов в Тироле (Миттенвальд, Клингенталь) и Франции (Мирекур).

Скрипичная реконструкция в конце XVIII века – удлинение шейки, более высокая подставка, мощная пружина, обвивка жильных струн металлом. Изобретение подбородника *Людвигом Шпором* (1784–1859) в первой половине XIX века, и смещение влево от подгрифка. Введение мостиков вместо подушечек в XX веке.

Реформа смычка в XVIII веке. Современное оформление смычка в творчестве французского мастера *Франсуа Турта* (1747–1835). Установление соответствующей длины, веса, формы изгиба трости, породы дерева (фернамбук), колодки с винтом, перламутровой пластинки, которая распластала волос в виде широкой ленты и закрыла крепление в колодке.

ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ СМЫЧКОВОГО ИСКУССТВА В XVI – XVIII ВВ.

Виольное искусство в Италии XVI – начале XVII вв. и вытеснение его в начале XVII в. молодым скрипичным и виолончельным искусством. Раннее развитие смычковой культуры Италии. Формирование основных инструментальных жанров – сонаты и концерта – в рамках смычковой музыки. «Церковный» и «камерный» стили инструментальной музыки: их борьба и взаимопроникновение. Народные влияния в скрипичной музыке. Связь с оперным искусством. Вокальная трактовка скрипки в Италии. Постепенное развитие мелодических и технических возможностей скрипки. Увлечение техническими возможностями скрипки на первом этапе существования сольной скрипичной литературы. Совершенствование виолончели в XVII в., постепенное развитие ее техники, достижение самостоятельности в оркестре и ансамбле, появление сольного исполнительства и литературы. Виолончель в оркестре и в камерной музыке XVII – начала XVIII вв. Стимулирующее влияние скрипичной культуры. Сопровождение по цифрованному басу и его импровизационный характер. Постепенное развитие самостоятельности виолончельной партии в оркестре и ансамбле (Дж.Торелли, А.Корелли). «Кончерто гроссо» и включение виолончели в группу концертующих инструментов.

Арканджело Корелли (1653–1713). Жизнь и творчество. Его связь с Болонской школой. Сонаты для скрипки с басом, трио-сонаты, «кончерти-гросси». Лиризм и патетика медленных частей, фугированный характер быстрых. Претворение народных влияний. Кореллиевская тема в произведениях Листа, Алябьева, Рахманинова. Художественное и педагогическое значение произведений Корелли. Их музыкальные достоинства. Выразительность тематизма. Развитие скрипичной кантилены. Характеристика скрипичной техники. Роль Корелли в процессе формирования сонаты.

Особенности исполнительского стиля Корелли: искусство выразительного пения на скрипке, темпераментность его игры. Корелли – глава Римской скрипичной школы, его ученики: Джеминиани, Локателли, Сомис и другие.

Антонио Вивальди (1678–1741). Жизнь и творчество. Многолетняя педагогическая и дирижерская деятельность в Венеции. Сочинения (оперы, «симфонии», концерты, сонаты). Роль Вивальди в создании предклассического скрипичного концерта. Развитие партии концертующего солиста. Установление трехчастного концертного цикла. Расширение выразительной образной сферы. Программность. Концертный стиль в музыке. Особенности скрипичной техники в его сочинениях.

Франческо Джеминиани (1687–1762) и Пьетро Локателли (1695–1764) – виднейшие ученики Корелли. Стремление к выразительности. Развитие динамики: применение крещендо и диминуэндо. Развитие пассажной техники, техника двойных нот, аккордов, арпеджио и т. д.

Джузеппе Тартини (1692–1770) – один из виднейших итальянских композиторов-скрипачей XVIII века. Жизнь и творчество. Художественное значение и особенности его скрипичного творчества. Роль Тартини в развитии классических жанров концерта и сонаты. Вытеснение четырехчастной сонаты (Корелли) трех частной. Соната «Дьявольские трели» – одна из вершин

скрипичной музыки XVIII века. Мелодическая выразительность. Virtuозность. Богатство штриховой техники. Характер использования украшений. Тартини – глава Падуанской скрипичной школы. Прогрессивные эстетические и педагогические взгляды. Изложение методических взглядов Тартини в его «Письме к ученице» и «Правилах движения смычка». «Искусство смычка» Тартини – энциклопедия штриховой техники XVIII века. «Трактат об украшениях». Учение о «свободной орнаментике»; искусство импровизации.

Луиджи Боккерини (1743–1805). Жизнь и творчество. Исполнительский стиль. Две линии в музыкальном исполнительстве XVIII в. (стремление одних исполнителей «говорить сердцу человека», а других – «поразить и удивить» слушателя). Стремление к выразительности – ведущая тенденция композиторского и исполнительского творчества Боккерини. Виолончельные сочинения Боккерини (сонаты и концерты) и их место в истории виолончельной литературы. Специфичный для виолончели характер техники.

Альт и виола д'аморе (виоль д'амур) в итальянской смычковой культуре. Сонаты для виолы д'аморе Аристоти. Концерты для виолы д'аморе Вивальди. Соната для альта с басом Вивальди.

Алессандро Ролла (1757–1841) и его сочинения. М. И. Глинка о Ролла. Возрастание роли альта в инструментальной, музыке в связи с преодолением генералбаса и развитием самостоятельности голосов (в Италии и других странах).

Кризис итальянской смычковой культуры в конце XVIII столетия и его причины.

Чешское скрипичное искусство. Роль чешских скрипачей в формировании европейского скрипичного искусства, особенно в Австрии и Германии. Вклад чешских музыкантов, в частности, скрипачей, в развитие классического стиля XVIII века.

Ян Вацлав Стамиц (1717–1757) - выдающийся чешский музыкант. Его исполнительский стиль и творчество. Стамиц – глава Мангеймской школы. Последователи Я.В. Стамица – его сыновья (Карел и Ян Антонин), Ф.Рихтер и другие. Крупнейший чешский исполнитель на альте и виоль д'амуре Карел Стамиц; его сочинения для этих инструментов (концерты, сонаты, дуэты).

Франтишек Бенда (1709–1786) и его деятельность в Германии. В.Пихль и его фуги для скрипки соло. Павел и Антонин Враницкие, возглавившие Венскую скрипичную школу XVIII века.

Плодотворная деятельность чешских виолончелистов в Мангейме и Вене: А. Фильса, В. Гоушки, А. и М. Крафтов и др. Виолончельные концерты и сонаты А. Крафта, их художественная ценность. Virtuозная техника. Высокая оценка искусства А. Крафта И. Гайдном и Л. Бетховеном.

Скрипичное и альтовое искусство в Германии. Скрипка в руках немецких народных музыкантов. Особенности использования скрипки в немецкой музыкальной культуре (полифония, двойные ноты, аккорды, скордатура, высокие регистры, штрихи). Особенности раннего немецкого смычка и подставки. Видные немецкие скрипачи XVII века Бальтцар, Вальтер, Вестгоф. Их скрипичное творчество. Чешские и итальянские скрипачи в

Германии. Влияние немецкой гамбовой сюиты на скрипичную литературу. Жанры сольной сонаты (с басом) и трио-сонаты.

Скрипичные произведения *Иоганна Себастьяна Баха* (1685–1750), их место в творчестве композитора. Бранденбургские концерты, скрипичные концерты, сонаты для скрипки с клавиром, сонаты и партиты для скрипки соло. Своеобразие жанра сольных скрипичных сонат и партит. Художественные достоинства этих произведений. Особенности стиля; характер полифонии; мелодичность, аккордовая техника. Критический обзор редакций сонат и партит. Редакции Ф.Давида, И.Иоахима и А.Мозера, Л.Капе, И.Хельмесбергера, К.Флеша. Произведения Баха в исполнении Лауба, Иоахима, Энеску, Сигети, Шеринга и других зарубежных скрипачей. Художественная трактовка баховского творчества русской школой. Редакции В.Безекирского.

Место скрипичных произведений Баха в русских концертных программах и педагогическом репертуаре. Издания скрипичных произведений Баха. Редакция сольных сонат и партит, принадлежащая К.Мострасу.

Альтовый концерт И. Х. Баха. Сонаты для альтя с басом К. Ф. Э. Баха и В. Ф. Баха. Альтовый концерт Г. Ф. Телемана.

Инструментальное творчество *Георга Фридриха Генделя* (1685–1759). «Кончерти-гросси», трио-сонаты, скрипичные сонаты. Фантазии для скрипки соло Г.Ф.Телемана.

Скрипачи Мангеймской школы. Значение этой школы в развитии симфонической музыки, в формировании нового инструментального стиля с возросшим стремлением к выразительности.

Австрийское скрипичное искусство. Многонациональность австрийского государства и ее отражение в музыкальной культуре страны. Плодотворная роль славянской, итальянской и венгерской смычковой культуры в развитии венского скрипичного искусства.

Генрих Франц Бибер (1644–1704) – один из первых выдающихся скрипачей XVII века: его деятельность в Чехии и в Австрии. Скрипичное творчество Бибера. Сонаты для скрипки с басом. Пассакалья для скрипки соло как пред-шественница Чаконы И. С. Баха. Партита для двух виоль д'амур с басом. Выразительные достоинства музыки Бибера. Яркое развитие скрипичной техники в его произведениях. Широкое использование скордатуры. Творчество Бибера – одно из наиболее ярких в развитии скрипичного искусства XVII столетия.

Карл Диттерс фон Диттерсдорф (1739–1799). Работа в Венской опере под руководством К.В. Глюка. Руководство капеллами, дружба с Гайдном и Моцартом. Скрипичные концерты (14), альтовые (3), квартеты. Введение в концерт элементов классической сонатной формы. Виртуозная трактовка партии скрипки. Соната для альтя, «Симфония» для альтя и контрабаса. Выдающееся значение и художественные достоинства творчества виднейших представителей венской классической школы. Скрипка и альт в творчестве Гайдна и Моцарта. Скрипка в оркестре венских классиков XVIII века. Демократические истоки квартетного жанра и его развитие в венской школе. Скрипка и альт в квартетах и других камерных произведениях Гайдна и Моцарта. Концерты и сонаты

Гайдна для скрипки.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791), сын и ученик Леопольда Моцарта – автора скрипичной Школы (1756). Скрипичные концерты и сонаты Моцарта. Классическая форма концертов Моцарта (сонатное аллегро, «лирический центр» и рондо). Яркие художественные достоинства и блестящая техническая фактура этих сочинений. Легкость и изящество пассажной и штриховой техники. Особенности оркестровки. Возросшая роль солиста. Различные редакции концертов Моцарта и каденции к ним. Концертная симфония для скрипки и альты Моцарта. Особенности этого произведения. Оригинальные каденции. Стиль исполнения произведений.

Виолончельное творчество венских композиторов. Виолончельный концерт М.Монна. Выдающееся значение и художественные достоинства виднейших представителей венской классической школы XVIII в. Использование выразительных особенностей виолончели в творчестве венских классиков. Виолончель в камерном и оркестровом творчестве Й.Гайдна, В.Моцарта и Л.Бетховена. Виолончельный концерт и его связь с общим развитием инструментальной музыки XVIII в. Истоки двух линий развития виолончельного концерта (симфоническая и виртуозная). Виолончельные концерты Й.Гайдна, наряду с концертами А.Крафта и Л.Боккерини – кульминация развития виолончельного концерта XVIII века. Мелодико-выразительные достоинства и особенности техники концертов Гайдна. Стиль их исполнения. Обзор различных редакций.

Французское скрипичное искусство. Сосуществование скрипки с виолой во французском народном музицировании. Спротивление, оказанное распространению скрипки как народного инструмента сторонниками виол (гамб). Расцвет гамбового искусства в абсолютистской Франции, тормозивший развитие профессионального скрипичного искусства. Использование скрипки в королевском «хоре конюшни» как инструмента, «пригодного для игры на открытом воздухе». «Хор 24-х скрипок короля».

Связь французского скрипичного искусства с танцевальным. Скрипач-танцмейстер. Скрипка в опере и балете *Ж.Б. Люлли* (1632–1687). Первые французские скрипачи-солисты и их скрипичные произведения в конце XVII – начале XVIII вв. (сольные сонаты и трио-сонаты). Сборник Ребея и другие сборники. Окончательная победа скрипки над виолой в середине XVIII века и преодоление гамбовых влияний. Особенности французского скрипичного искусства XVIII века. Типичные черты французских сонат и концертов для скрипки. Скрипичные произведения и исполнительский стиль скрипачей в дореволюционной Франции. Крупнейшие французские скрипачи Жан Мари Леклер (1697–1764) и Пьер Гавинье (1728–1800).

Французская скрипичная культура эпохи буржуазной революции 1789 года. Демократизация музыкального искусства. Отражение героических событий в музыке передовых французских композиторов, в частности, в скрипичных концертах и других произведениях. Особенности классического французского скрипичного концерта конца XVIII – начала XIX вв. Героический классицизм во французском скрипичном искусстве этого времени.

Джованни Батиста Виотти (1755–1824): его исполнительский стиль и скрипичное творчество. Роль Виотти в развитии классического скрипичного концерта. Интерес Бетховена к концертам Виотти. Педагогические взгляды. Концерты Виотти в российской педагогической практике.

М. Берто (1700–1771) – основатель французской виолончельной школы. Его связь с гамбовой культурой. Исполнительский стиль. Виолончельные сочинения. Берто-педагог.

Ж. Дюпор (1741–1818) – виднейший ученик Берто. Virtuозность Дюпора. Развитие виолончельной техники в его сочинениях.

Ж.Л. Дюпор (1749–1819) – крупный представитель французской виолончельной школы. Исполнительская деятельность. Общение с Дж. Б. Виотти и влияние последнего на исполнительский стиль Дюпора. Роль Дюпора в создании французского инструментального концерта. Концерты, сонаты и педагогические сочинения Дюпора. Его значение в развитии виолончельной аппликатуры.

Виолончельное творчество *Ж.Б. Бреваля* (1756–1825).

Смычковое искусство в России XVIII в. Демократические истоки и национальные особенности русского смычкового искусства; их яркое воплощение в творчестве крепостных музыкантов. Бесправное положение крепостных музыкантов: тяжелые условия их жизни, учения и работы. Роль крепостных музыкантов в усадебном и городском музицировании.

Рост потребности в отечественных музыкантах в связи с появлением в России оперы и расширением оркестровой практики. Крепостной оркестр как источник формирования национального профессионального оркестрового исполнительства. Камерный и бальный составы придворных оркестров. Театральные оркестры. Русские скрипачи-любители; высокий уровень их искусства. Развитие русской концертной жизни. Начало камерного музицирования.

Формирование первых выдающихся русских музыкантов-скрипачей из крепостной среды. Плодотворное влияние русской народной песни на развитие русского скрипичного искусства. Импровизационные черты в русском скрипичном исполнительстве и скрипичных произведениях XVIII века. Русские скрипачи XVIII столетия – И.Хандошкин, Н.Поморский, И.Яблочкин, Н.Логинов. Борьба за самобытное национальное направление в русском смычковом искусстве. Взаимосвязи русской и зарубежной смычковой культуры. Итальянские и другие зарубежные скрипачи, работавшие в России в XVIII веке (Дж.Верокаи, Л.Мадонис, П.Мира, Д.Далольо, Дж.Пиантанида, А.Лолли, Л.Пэзибль и другие).

Совершенствование скрипичного инструментария в России в связи с развитием музыки и музыкальной практики среди крепостных и в любительских кругах. Крепостной Иван Батов – основоположник русского скрипичного производства. Высокое качество его инструментов. Другие русские скрипичные мастера.

Иван Хандошкин (1747–1804) – выдающийся русский скрипач и композитор, родоначальник русской смычковой культуры. Жизненный и

творческий путь Хандошкина – от оркестранта до прославленного концертанта. Хандошкин как виртуоз-исполнитель, композитор, дирижер, педагог. «Русские песни с вариациями» для двух скрипок, скрипки с альтом и скрипки с басом. Народно-импровизационный характер вариаций. Черты концертности. Разнообразная инструментальная фактура. Сонаты для двух скрипок (1781). Сонаты для скрипки с басом. Жанр сольной скрипичной сонаты у Хандошкина. Гомофонный принцип изложения при широком использовании аккордов и двойных нот. Альт в творчестве Хандошкина. Исполнительское мастерство Хандошкина. Сочетание глубокой содержательности его искусства с виртуозным владением скрипкой. Широкий певучий звук. Яркое эмоциональное начало. Блестящая смычковая техника. Использование приемов, связанных с народным музыкальным искусством: импровизационность, подражание гудку, балалайке. В.Ф. Одоевский о Хандошкине. Педагогическая деятельность Хандошкина. И.Ф. Яблочкин – один из виднейших его учеников.

Скрипка и альт в операх и камерных произведениях русских композиторов конца XVII столетия (Е. Фомин, Д. Бортнянский и др.). Характер использования выразительных и технических особенностей скрипки в ранних русских музыкальных произведениях. Скрипачи Н. Поморский, В. Пашкевич, М. Соколовский – авторы ранних русских опер. Вариации на русские песни – основной жанр сольной скрипичной литературы в России XVIII и первой половины XIX столетия.

Иван Хорошевский (1727–?) – один из первых известных нам русских виолончелистов. Обучение в инструментальном классе. Долголетняя деятельность в придворном оркестре. Служба в театральном оркестре. Общение его с И.Хандошкиным. Высокая оценка его исполнительского мастерства современниками.

Русские виолончелисты-любители: А.Трубецкой, А.Строганов, Н.Шереметьев и другие.

Скрипичная педагогика в России XVIII века. Обучение крепостных музыкантов. Организация инструментальных классов в Петербурге и Москве для подготовки русских музыкантов. Формирование первых выдающихся музыкантов, в частности скрипачей и виолончелистов, из среды крепостных. Роль крепостных оркестров как «питомников» русского инструментального исполнительства. «Скрипичная школа, или Наставление играть на скрипке» (1784) – первое известное нам русское педагогическое сочинение в области смычкового искусства, изданное под инициалами Т. А. в Петербурге. Народно-песенный характер музыкального материала.

IV семестр

ТЕМА 4. РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОГО СМЫЧКОВОГО ИСКУССТВА КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.

Общая характеристика периода. Изменения, происшедшие в музыкальной жизни после Великой Французской буржуазной революции. Развитие музыкального классицизма в конце XVIII – начале XIX вв. (Бетховен). Различные и многообразные проявления музыкального романтизма. Отражение

этих направлений в смычковом искусстве и разных странах. Virtuозно-романтическое направление в исполнительском искусстве и его противоречивость. Увлечение виртуозностью, порой в ущерб художественной значимости. Распространение жанра фантазии и вариаций на оперные и другие популярные темы. Новый тип исполнителя – виртуоз-композитор (Н.Паганини), в значительной степени подчиняющий свое композиторское творчество личному виртуозному исполнительскому мастерству (Б.Ромберг, А.Серве). Постепенный упадок виртуозно-романтического стиля в середине XIX века. Салонное направление. Возрастающий разрыв между техническим развитием исполнителя и его художественным формированием в музыкальной педагогике. Узкая специализация музыкантов (разделение композиторской, исполнительской и педагогической деятельности), отрицательно сказавшаяся на развитии музыкального исполнительства и педагогике.

Противопоставление классических скрипичных произведений XVIII века, скрипичного творчества Бетховена и композиторов-романтиков салонным и виртуозическим произведениям.

Скрипка и альт в оркестровой, камерной и сольной музыке виднейших композиторов. Связь лучших образцов скрипичной литературы с развитием симфонизма (начиная с творчества Бетховена). Две линии в развитии скрипичного концерта: концертно-симфоническая и «концертно-эстрадно-виртуозная» (Б.Асафьев).

Пути развития интерпретаторского искусства в связи с дифференциацией композиторского и исполнительского творчества.

Русское исполнительское искусство в период до открытия русских консерваторий. Демократизация концертной жизни. Музыкальные кружки и салоны «просвещенных любителей». Развитие оркестрового и камерного исполнительства. М.Глинка и А.Даргомыжский об исполнительстве. Национально-самобытный характер развития русского смычкового искусства. Творческие взаимосвязи с зарубежной музыкальной культурой.

Интерес крупнейших музыкантов XIX века к квартетному творчеству. Редакции и переложения как формы истолкования музыкальных произведений.

Музыкальное искусство Австрии и Германии и его особенности в рассматриваемый период. Великий немецкий композитор *Людвиг ван Бетховен* (1770–1827). Особенности классицизма Бетховена. Симфонизм творчества Бетховена, его проявление в скрипичных произведениях (концерт, сонаты, романсы). Выдающееся художественное значение концерта Бетховена как классического образца концертно-симфонического направления в этом жанре. Его первые выдающиеся исполнители – Лауб, Венявский, Иоахим и другие. Тройной концерт Бетховена. Скрипичные сонаты Бетховена; их художественная ценность и проблемы исполнения. Дуэт для альта и виолончели.

Развитие квартетной культуры в Германии. Квартетное творчество Бетховена. Его глубокая содержательность и классическое совершенство. Предвосхищение романтических тенденций в поздних квартетах. Квартеты Бетховена, посвященные А.Разумовскому и Н.Голицыну. Русская тематика в квартетном творчестве Бетховена. Значение бетховенских квартетов в развитии

квартетного исполнительства. Квартеты Бетховена в исполнении русских и советских ансамблей. Смычковые трио Бетховена.

Скрипка и альт в творчестве *Франца Шуберта* (1797–1828). Квартеты. Соната для арпеджионе. «Фореллен» квинтет ля мажор.

Скрипичные классы венской консерватории: ее виднейшие воспитанники – скрипачи Г.Хельмесбергер, Г.Эрнст, Й.Иоахим и другие.

Людвиг Шпор (1784–1858) – видный немецкий композитор и исполнитель. Отличительные черты романтизма Шпора – созерцательность, уравновешенность, сентиментально-элегическая окраска (черты классицизма). Концерты Шпора. «Концерт в форме вокальной сцены» – образец романтического стиля Шпора. Влияние оперного речитатива. Скрипичная кантилена Шпора, связанная с его оперным творчеством. Место концертов Шпора в педагогическом репертуаре. Шпор-педагог, глава Кассельской школы. Скрипичная школа Шпора (1831). Субъективность эстетических взглядов Шпора (отношение к Паганини, к творчеству Бетховена последнего периода).

Фердинанд Давид (1810–1873) – известный немецкий скрипач и педагог, ученик Шпора. Камерная и сольная деятельность в России (1829–1935). Давид – концертмейстер Гевандхауза и профессор консерватории в Лейпциге. Творческое общение с Мендельсоном, посвятившим ему свой скрипичный концерт. Противоречивость творческих принципов Давида. Осуждение витруозничества. Заслуги Давида в популяризации скрипичной классики. Его редакция скрипичного творчества Баха, Моцарта и других композиторов XVII – XVIII вв., а также Бетховена, Мендельсона, Паганини; переложение вальсов Шопена и других пьес. Отрицательные стороны редакций и обработок Давида (модернизация оригинала, нарушение стиля произведения). Давид-исполнитель; присущие ему черты романтизма. Недостаточно развитое чувство стиля (элементы манерности, внешней эффектности и т.п.). Скрипичные произведения Давида. Педагогическая деятельность и педагогические сочинения Давида. Его ученики – Иоахим, Вильгельми, Шрадик и другие.

Смычковое творчество *Феликса Мендельсона – Бартольди* (1809–1847), камерные и сольные произведения. Юношеский одночастный скрипичный концерт. Скрипичный концерт Мендельсона – одна из вершин творчества композитора и романтической скрипичной литературы вообще. Соната для альтя и фортепиано.

Бернард Ромберг (1767–1841) – немецкий виолончелист и композитор. Жизнь и творчество. Концертные поездки Ромберга по Европе. Многократные посещения России, общение с русскими музыкантами. Исполнительский стиль Ромберга. Оценка его искусства Л.Бетховеном, Г.Гофманом. Концерты, сонаты и другие сочинения Ромберга для виолончели; их историческое и педагогическое значение. Заслуги Ромберга в развитии техники левой руки («ставочной» техники). Аппликатурные принципы Ромберга. Техника смычка. Ограниченность и устаревшие положения школы Ромберга с точки зрения современной методики. Противоречивость его эстетических взглядов (принципы «высокого стиля» и субъективное отношение к позднему творчеству Л. Бетховена и к Н. Паганини).

Фридрих Дотцауэр (1783–1860), его педагогическая деятельность. Достоинства и недостатки его педагогических сочинений. Ученики Ф.Дотцауэра.

Концертная и педагогическая деятельность Б.Космана. Пребывание в России. Косман – первый профессор виолончели в Московской консерватории. Виолончельные сочинения. Механическая сущность его упражнений. Педагогическое значение сочинений С. Ли и Г. Гольтермана.

Выдающийся контрабасист И.Шпергер и его роль в развитии контрабасового искусства. Контрабас в творчестве Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, К.Диттерсдорфа, Ф.Хофмайстера и др. композиторов.

Французская и бельгийская смычковые школы. Музыкальная жизнь Парижа XIX в. Скрипичные классы консерватории П.Байо, П.Роде, Р.Крейцера. Культивирование принципов Виотти. Ученик Р. Крейцера Л.Массар и его школа. Виолончельные классы (О. Франком, Ф. Батаншон и др). Особенности французской смычковой школы: виртуозно-романтические тенденции, кантиленные качества, легкость звукоизвлечения, грациозные штрихи. Значение французской педагогической виолончельной литературы.

Глава бельгийской виолончельной школы XIX в. *Н. Платель* (1777–1835) – воспитанник Парижской консерватории. *Адриен Серве* (1807–1866) – крупнейший представитель этой школы. Виртуозный стиль его исполнения и сочинений (фантазии и концерты). Влияние Н.Паганини на А.Серве. Концертная деятельность. Работа в Брюссельской консерватории.

Вырождение виртуозного стиля в смычковом искусстве. Одностороннее развитие исполнительской техники при обеднении музыкального содержания. Ограниченность репертуара салонных виртуозов. Искажение классической музыки в их исполнении и редакциях.

Итальянская смычковая школа. Жизнь и творчество знаменитого итальянского виртуоза-контрабасиста *Доменико Драгонетти* (1763–1846). Два основных периода его жизненного пути. Исполнительский стиль. Контрабасовые сочинения и их место в истории контрабасовой литературы. Влияние Драгонетти на контрабасовое искусство Европы.

Никколо Паганини (1782–1840) – выдающийся итальянский скрипач-виртуоз, виднейший представитель музыкального романтизма. Жизненный и артистический путь Паганини. Характер искусства: яркий темперамент, эстрадный пафос и романтическая взволнованность. Новаторство в области скрипичной техники. Преодоление ограничений, связанных с классицизмом. Роль фантазии и вдохновения. Новый характер скрипичных средств выражения, обусловленный виртуозно-романтическим стилем. «Секрет» игры Паганини, связанный с выявлением скрытых творческих возможностей человека.

Органическая связь композиторского творчества Паганини с его исполнительскими принципами. Фантазии и вариации на оперные и другие темы. Использование народного тематизма и народно-импровизационных приемов варьирования. Концерты Паганини; особенности их стиля и виртуозной техники. 24 каприса Паганини и их роль в развитии скрипичной виртуозности. Особенности аппликатурных принципов Паганини (растяжения, скачки).

Богатство штриховой палитры. Двойные ноты, хроматизмы, пиццикато, двойные флажолеты. Использование элементов гитарной техники. Камерные, гитарные и другие инструментальные произведения Паганини. Соната для альта с оркестром. Паганини как альтист–исполнитель.

Роль Паганини в обогащении круга художественных образов, выразительных средств и технических приемов композиторов-романтиков. Паганини и Шопен, Шуман, Лист, Берлиоз. Произведения Листа, Брамса, Рахманинова на темы Паганини. Международный конкурс имени Н.Паганини.

Чешская скрипичная культура. Пражская школа, возникшая на базе скрипичных классов Пражской консерватории. В.Пиксис – первый профессор.

Йозеф Славик (1806–1875) ученик Пиксиса, «чешский Паганини». Его творческие связи с Б. Сметаной и А. Дворжаком.

Фердинанд Лауб (1832–1875) – выдающийся чешский скрипач XIX века, ученик М. Мильднера. Лауб – профессор Московской консерватории. Высокая оценка исполнительского стиля Лауба Одоевским, Серовым, Чайковским. Посвящение Чайковским Третьего струнного квартета памяти Лауба.

Польское скрипичное искусство. *Кароль Липиньский* (1790–1861) – крупный польский скрипач первой половины XIX века. Концертмейстерская деятельность в Львове и Дрездене. Концертные поездки Липиньского. Совместные выступления с Паганини. Концертная деятельность в России и в других странах.

Особенности исполнительского стиля Липиньского, сочетающего классические и романтические черты. Мощный и в то же время певучий, выразительный тон, виртуозная техника, искусное владение двойными нотами.

Липиньский-композитор, автор симфоний, скрипичных и других произведений. Творческое общение с Глинкой, Шопеном, Листом, Вагнером, Берлиозом.

Аполлинарий Контский (1823–1879) – скрипач-виртуоз, педагог, композитор. Занятия у Паганини. Продолжение Контским некоторых виртуозных традиций Паганини. Пропаганда его сочинений. Концертная деятельность. Элементы салонно-виртуозного стиля в исполнительстве и сочинениях Контского, идущие в ущерб содержанию и художественной значимости. Особенности репертуара.

Музыкальная деятельность в Петербурге. *Генрих Венявский* (1835–1880) – выдающийся польский скрипач XIX века. Годы учения в Париже. Широкая концертная деятельность (с 1850 года). Дружба и совместные концерты с А. Рубинштейном. Венявский – первый профессор скрипки в Петербургской консерватории (1862–1872). Венявский – профессор Брюссельской консерватории. Последние годы жизни в Москве. Романтическая взволнованность и задушевность его исполнения. Искусство «пения на скрипке». Выразительность фразировки. Блестящая виртуозная техника смычка. Разносторонность концертного репертуара Венявского. Своеобразие трактовки классической скрипичной литературы. Собственные произведения в репертуаре Венявского. Единство композиторского и исполнительского творчества Венявского. Высокая оценка Венявского—скрипача и композитора – в высказываниях П.Чайковского. Международный конкурс имени Генриха Венявского.

ТЕМА 5. СМЫЧКОВОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.

Национальные основы русской школы. Высокая культура выразительной кантилены, задушевного «пения на инструменте», отражающая художественные богатства русской народной песенности. Выдающиеся достижения русских крепостных музыкантов. Крепостные оркестры XIX в. Русские виолончелисты-виртуозы из крепостных – Татаринов, А. Волков и др. Русские скрипачи из среды крепостных – А. М. Амаатов, А. П. Поляков, И. В. Семенов. Усиливающийся интерес к струнным смычковым инструментам в среде горожан-разночинцев, в кругах русских любителей. Крылов, Лермонтов, Айвазовский, Воробьев, Есаулов и другие представители русской художественной интеллигенции, хорошо владевшие скрипкой. Виолончелисты-любители Н. Голицын, М. Вильегорский, В. Львов. Интерес к виолончели А. Алябьева, В. Верстовского, А. Варламова, А. Серова и других русских музыкантов.

Развитие русского профессионального скрипичного искусства XIX века, связанное с именами русских скрипачей Рачинского, Дмитриева-Свечина, Афанасьева и других. Значение и роль этих музыкантов в развитии русской скрипичной культуры. Развитие русского профессионального виолончельного искусства XIX в., связанное с именами русских виолончелистов И. Лобкова, В. Мешкова, К. Агапьева, И. Подобедова и других. Их стиль исполнения и репертуар. Виолончелист П. Свистунов, просветительский характер его деятельности.

Критика бессодержательной игры и салонного стиля исполнения, присущих некоторым гастролирующим виртуозам, передовыми русскими музыкантами В. Ф. Одоевским, А. Н. Серовым, В. В. Стасовым и др.

Г. А. Рачинский (1777–1842) – яркий представитель демократического направления в русском скрипичном искусстве. Концертные выступления Рачинского в различных городах России. Концертная и педагогическая деятельность Рачинского в Москве. Рачинский как продолжатель направления Хандошкина, органично связанного с русской народной музыкальной культурой. Исполнительский стиль и репертуар Рачинского. Задушевная выразительность его исполнения. Виртуозное мастерство. Рачинский – исполнитель русских народных песен. Скрипичное творчество Рачинского. Вариации на русские песни. Особенности виртуозной техники.

А. Ф. Львов (1798–1840) – видный представитель русских музыкантов-любителей. Противоречивость художественных взглядов Львова, отразившаяся в его композиторском и исполнительском творчестве. Повышенный интерес к «классическому» стилю Виотти, Байо, Роде, к романтизму Шпора. Недооценка Паганини. Львов как скрипач-исполнитель. Глинка и Серов о его исполнительстве. Выразительные качества его игры: профессиональное мастерство и темпераментность исполнения. Певучесть тона. Высокая оценка исполнительского мастерства Львова Шуманом, Мендельсоном, Мейербером. Скрипичное творчество Львова. Его ограниченное художественное значение. Критическое отношение В. Стасова к Львову-композитору. 24 каприза как

приложение к «Советам начинающим играть на скрипке» (1859), их педагогическое значение.

Н.Д. Дмитриев-Свечин (1824–1862) – один из значительных представителей русского скрипичного искусства XIX столетия. Особенности исполнительского стиля Дмитриева-Свечина. Романтическая взволнованность и импровизационность. Национальный характер его романтизма, сочетание романтических тенденций с реалистической направленностью. Фантазии на темы русских песен в его репертуаре, фантазия на тему романса А.Г. Варламова «Ты не пой, соловей» и другие сочинения Дмитриева-Свечина. Профессиональный характер деятельности Дмитриева-Свечина, ее широкий размах и демократичность. Просветительское значение концертной деятельности Дмитриева-Свечина в различных русских городах. Дмитриев-Свечин – квартетный исполнитель; исполнение им квартетов Бетховена. Успех зарубежных выступлений Дмитриева-Свечина.

Н.Я. Афанасьев (1820–1898) – крупный скрипач и композитор. Его деятельность как солиста-концертанта (до 1859). Концертные поездки по русским, и зарубежным городам. Исполнительский стиль Афанасьева, связанный с реалистической направленностью и национальным колоритом его композиторского творчества. Элементы романтизма в творчестве Афанасьева. Афанасьев – первый русский исполнитель 24 каприсов Паганини. Творчество Афанасьева-композитора: оперное творчество, смычковые квартеты, сочинения для скрипки, альты (или виоль д'амур), виолончели и фортепиано. Скрипичные концерты. Сонаты для скрипки и фортепиано – один из ранних образцов этого жанра в русской литературе.

Виолончелист, педагог и дирижер *Карл Шуберт* (1811–1863). Его многолетняя исполнительская, педагогическая и музыкально-общественная деятельность в России. Его исполнительский стиль. Виолончельные произведения Шуберта. К. Шуберт – первый профессор виолончели Петербургской консерватории. Дирижерская и квартетная деятельность. Руководство университетскими концертами.

Николай Голицын (1794–1866). Его исполнительский стиль. Сочетание мощности и энергии с выразительностью звучания и вдохновенностью исполнения. Концертные выступления Голицына в Петербурге, Москве и других городах. Дружеское и творческое общение Н.Голицына с М.Глинкой и А.Даргомыжским. Квартеты Л.Бетховена, написанные для Голицына. Роль Голицына в популяризации бетховенского творчества в России. Его квартетные аранжировки бетховенской музыки. Передовая музыкально-критическая деятельность Голицына и его просветительские устремления.

Матвей Вильегорский (1794–1866). Жизнь и деятельность. Сольные выступления в Петербурге, Москве и за рубежом. Исполнительский стиль Вильегорского. Задушевность и выразительность исполнения. Звуковые и технические достоинства. Принципы аппликатуры и штрихов. Репертуар Вильегорского. Русские поэты и писатели о Вильегорском. Посвящение Вильегорскому произведений Давыдовым, Мендельсоном, Ромбергом и др. Общение М.Вильегорского с А.Алябьевым, А.Верстовским, М.Глинкой и

А.Рубинштейном. Вильегорский и К. Давыдов. Квартетные вечера у Вильегорского. Музыкально-просветительская и музыкально-общественная деятельность братьев Вильегорских.

Деятельность контрабасистов Й.Кемпфера и Д.Даль Окка, их связь с русской музыкой и влияние на русское контрабасовое искусство.

Репертуар для струнных смычковых инструментов. Разнообразие жанров в русской музыкальной литературе XIX в. Воздействие фольклора, городского романса. Творческое освоение жанров сонаты и концерта. Переплетение классических и романтических тенденций. «Русские песни с вариациями» в начале века (Рачинский, Алябьев). Скрипичные концерты (Рачинский, Афанасьев, Рубинштейн, а также Львов и Юсупов); их различные стилевые особенности. Виолончельный концерт Н. Афанасьева. Жанр камерной скрипичной сонаты. Соната Алябьева для фортепиано с облигатной скрипкой. Национальные черты этого произведения; выразительная напевность медленной части.

Соната Глинки для альты. Ее художественные достоинства. Скрипичные сонаты и сюиты для альты (или виоль д'амур) Афанасьева. Сонаты А.Рубинштейна. Жанр фантазии в русской скрипичной литературе (Дмитриев-Свечин, Львов). Пьесы для скрипки Дмитриева-Свечина, Афанасьева и других русских музыкантов.

Виолончель в творчестве А.Алябьева. Тема с вариациями для виолончели и фортепиано. Контрастность вариаций, использование мелодических и виртуозных особенностей инструмента.

Тема с вариациями для виолончели с оркестром Михаила Вильегорского (написана для Матвея Вильегорского). Художественная ценность этого произведения. Интонации русской народной песни в теме. Мелодико-выразительные достоинства. Виртуозная трактовка виолончели. Место «Вариаций» в виолончельном репертуаре. «Вариации» Вильегорского как прототип «Вариаций» К.Давыдова и П.Чайковского. Вариации для виолончели А.Вильегорского. Концертное каприччио Михаила Вильегорского для скрипки и виолончели.

Соната для виолончели и фортепиано И.Лизогуба – ранний образец жанра камерной сонаты в России. Русская тематика. Влияние М.Глинки. Отражение классических воздействий. Характер использования виолончели. Виолончельные сонаты и пьесы И.Геништы.

Развитие жанра романса для голоса и виолончели (А.Алябьев, А.Верстовский, А.Варламов, М.Вильегорокий, А.Серов, А.Бородин и др.). Транскрипции романсов М.Глинки. Развитие мелодической и виртуозной фактуры русских виолончельных произведений, а также оперных, симфонических и камерных виолончельных партий.

Квартетная культура в России. Раннее развитие и демократические истоки квартетной культуры, в России. Квартетное исполнительство крепостных музыкантов. Квартеты из крепостных в Петербурге, Москве, Одессе и других городах. Их состав, репертуар и исполнительский стиль. Квартетное исполнительство в русских любительских кругах. Квартетный ансамбль в среде

декабристов (Вадковскнй, Крюков, Юшневский, Свистунов). Высокий профессиональный уровень, достигнутый русскими квартетами в XIX столетии. Московский квартет с участием Афанасьева и Аматова. Квартетные вечера Дмитриева-Свечина в Одессе в 40-х годах.

Квартетные вечера у Львова и Виельгорского. Участники этих вечеров. Высокая культура ансамбля. Художественные достоинства исполнения. Заслуги русских ансамблистов в популяризации классической квартетной литературы.

Русская квартетная литература этого времени. Ее национальные особенности. Русские квартеты Ивана Воробьева в начале столетия. Использование народных (лирических и плясовых) песен. Камерное творчество М. И. Глинки. Его художественное значение и место в квартетном репертуаре. Квартеты Алябьева, Даргомыжского, Шулепникова, Афанасьева, Виельгорского и других русских музыкантов. Стилиевые особенности этой музыки.

Конкурс на сочинение квартета, организованный Русским музыкальным обществом в 1860 году. Присуждение первой премии квартету Афанасьева «Волга». Его особенности: программность, народность, национальный характер.

Русская смычковая педагогика и педагогическая литература до открытия русских консерваторий. Преподавание игры на смычковых инструментах в крепостной среде. Инструментальные классы при театральных школах в Петербурге и Москве. Педагогическая деятельность Ершова, Мазанова, Щепина, Учителева, Рамазанова, Рачинского, Семенова и других русских скрипачей первой половины XIX века, виолончелистов – И.Подобедова, В.Кологривова, К.Шуберта и др. Педагогическая деятельность в России Роде и Вьетана, преподававшего в театральной школе

Ранние достижения русской смычковой педагогики. Стремление к единству художественного и технического развития музыканта. Органическая связь педагогического процесса с живой музыкальной практикой, с отечественной музыкальной культурой. Самоучители и так называемые азбуки для обучения игре на скрипке, включение в них русских народных песен и танцев. Раннее осознание русскими педагогами значения обучения на основе отечественного музыкального материала. Добавление русских народных мелодий к русскому изданию «Скрипичной методики Парижской консерватории». Педагогические сочинения Львова и советы начинающему играть на скрипке». 24 каприса: каприсы, построенные на русских интонациях. Роль Одоевского в создании этого произведения; его положительная оценка А. Н.Серовым. Гаммы и упражнения Афанасьева. Русский перевод Н.Соколова «Виолончельной школы» С.Ли с добавлением примеров и транскрипций из сочинений русских композиторов (А.Варламова, А.Верстовского, М.Глинки, А.Даргомыжского, М.Балакирева и др.) второй половины XIX в., механистический характер упражнений.

ТЕМА 6. СМЫЧКОВОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Общая характеристика периода. Значительные сдвиги, происходящие в общественной и художественной жизни. Салонно-виртуозное направление

(снижение художественной ценности репертуара, техницизм, салонность, развлекательность и т. п.). Традиционализм так называемого «академического» направления (консервативного академизма) и связанные с ним элементы формализма в музыкальном исполнительстве и педагогике. Отрыв педагогики от живой исполнительской практики, прогрессивные явления в мировой скрипичной литературе и исполнительстве этого времени.

Выдающееся значение русской скрипичной школы в истории мирового скрипичного искусства, передовой характер русской смычковой педагогики, ее художественная направленность. Яркое развитие русской смычковой художественной литературы. Творческие взаимосвязи русского и зарубежного смычкового искусства.

Вопросы трактовки художественного произведения. Творческая природа исполнительского искусства. Проблема субъективного и объективного в исполнительстве.

Йозеф Иоахим (1831–1907) – крупный венгерский скрипач (ученик Сервачиньского, Бема и Давида), композитор и педагог. Его деятельность, в основном протекавшая в Германии. Сочетание классических и романтических черт в его искусстве. Близость к Мендельсону, а позднее – к Шуману и Брамсу. Исполнительский стиль Иоахима. Единство чувства и интеллекта в его исполнительском творчестве. Стремление подчинить виртуозное начало воплощению музыкального содержания произведения. Бережное отношение к авторскому тексту. Содержательность репертуара. Йоахим – интерпретатор скрипичной классики; его трактовка сочинений Баха, концертов и сонат Бетховена. Творческое содружество с Брамсом. Скрипичное творчество Иоахима, отражающее венгерские народные влияния. «Венгерский концерт». Его переложения «Венгерских танцев» Брамса, каденции к скрипичным концертам. Сольные и квартетные выступления в России. Педагогическая деятельность Иоахима, профессора Высшей музыкальной школы в Берлине. Его ученики: Бурместер, Хубай, Ауэр, Губерман и другие. Школа для скрипки (соавтор – его ученик А. Мозер).

Пабло Сарасате (1844–1908) – один из виднейших представителей виртуозного направления в зарубежном скрипичном искусстве (ученик Д.Алара). Исключительная популярность Сарасате на мировой концертной эстраде. Характеристика исполнительского стиля. Романтические черты. Красота и кристальная чистота тона. Выдающиеся виртуозные качества его игры, точность, легкость и грациозность техники. Единство его исполнительского стиля и скрипичного творчества. Связь с испанской народной музыкой. Испанский танцы. Фантазия на темы оперы «Кармен» Бизе. Цыганские напевы и другие произведения. Сарасате – яркий исполнитель испанских народных танцев. Известная ограниченность художественных взглядов Сарасате, сказавшаяся в частности, в характере его интерпретации классической музыки. Посвящение Сарасате скрипичных произведений Венявского, Сен-Санса, Лало («Испанская симфония»), Бруха и других современников. Сен-Санс о Сарасате. Многократные выступления Сарасате в России (впервые в 1869 году). Ауэр о Сарасате.

Эжен Изаи (1858–1931) – выдающийся бельгийский скрипач-исполнитель (ученик Вьетана и Венявского) и композитор. Особенности его творческого стиля, отличающегося романтичностью, поэтичностью и импровизационностью. Его трактовка скрипичной классики, произведений Венявского и Вьетана, а также посвященных Изаи сочинений Франка, Шоссона и других современных ему композиторов. Скрипичные произведения Изаи – сонаты для скрипки-соло, поэмы, Соната для двух скрипок: мазурки и другие произведения. Яркость музыкальных образов, красочность существенно обогащенных Изаи скрипичных средств выразительности. Отражение в ряде произведений Изаи влияний музыкального импрессионизма. Педагогическая деятельность Изаи в Брюссельской консерватории. М.Крикбум, Л.Персингер. У.Примроз, А.Метц и другие ученики Изаи. Концерты Изаи в России. Русские связи Изаи. Русские ученики Изаи (М.Эрдено, М.Пресс, А.Метц и другие). Международный конкурс имени Э. Изаи.

Отакар Шевчик (1852–1934) как исполнитель и педагога Деятельность Шевчика в Харькове, Киеве, Праге и Вене. Положительные и отрицательные стороны его педагогической системы. Инструктивно-педагогические сочинения Шевчика и их место в педагогическом репертуаре. Многочисленные ученики Шевчика (среди них Я. Кубелик и Я. Коциан).

Франтишек Ондржичек (1857–1922) – чешский скрипач, первый исполнитель Концерта Дворжака и автор Фантазии на темы из оперы Сметаны «Проданная невеста». Исполнительский стиль Ондржичка. Концерты в России. Его педагогическая деятельность в Вене и Праге. Метода для овладения скрипичной техникой на анатомо-физиологической основе, написанная Ф.Ондржичком вместе с С.Миттельманом.

«Чешский квартет». Его исполнительский стиль. Высокая культура трактовки классической квартетной литературы, особенно чешской (Сметана, Дворжак). Видное место, занимаемое в его репертуаре квартетами русских композиторов (Чайковского, Бородина, Глазунова, Танеева); выступления «Чешского квартета» в России и с русскими пианистами. Посвящение этому ансамблю Четвертого квартета С. И. Танеева.

Оскар Недбал (1874–1930) – известный чешский альтист.

Другие Зарубежные скрипачи и педагоги второй половины XIX – начала XX вв.: Л.Массар – учитель Г.Венявского и Ф.Крейслера; Ж.Марсик – учитель Ж.Тибо, К.Флеша, Дж.Энеску. Е.Хубай – учитель Ф.Вечя и Й.Сигети. Зарубежные альтисты этого времени (Г. Риттер и другие).

Фридрих Грюцмахер (1832–1903) – видный немецкий исполнитель и педагог. Его этюды и их место в современном педагогическом репертуаре. Развитие элементов формализма в немецкой виолончельной педагогике второй половины XIX века.

Юлиус Кленгель (1859–1933) и *Хуго Беккер* (1862–1941) – известные немецкие виолончелисты и педагоги конца XIX начала XX вв. Особенности их педагогического метода.

Итальянский виолончелист *Альфредо Пиатти* (1822–1901). Его исполнительский стиль. Концертная деятельность, выступления в России.

Деятельность Пиатти в Лондоне. «Фантазия на башкирские темы». Педагогические сочинения Пиатти, место его капризов в учебном репертуаре. Редакции сонат XVII–XVIII вв., принадлежащие Пиатти, первая редакция сонат Л.Боккерини.

Давид Поппер (1843–1913) – воспитанник Парижской консерватории, известный виолончелист и композитор Его многолетняя деятельность в Венгрии как профессора Будапештской консерватории, участие в квартете Е. Хубая. Романтичность исполнительского стиля Д.Поппера. Концерты, жанр концертного этюда (отражение давыдовских влияний): «Прялка», «Танец эльфов», «Охота» и другие пьесы салонного характера. Концерт до мажор, написанный по эскизам Й.Гайдна. Каденции Д.Поппера к концертам Гайдна, К.Сен-Санса, Р.Шумана.

Крупный чешский виолончелист *Гануш Виган* (1855–1920). Его интерпретация сочинений К. Давыдова и А. Дворжака. Посвящение ему сонат Р. Штраусом. Квартетная и педагогическая деятельность Вигана.

Джованни Боттезини (1821–1889) – выдающийся итальянский виртуоз-контрабасист. Характеристика исполнительского стиля. Его влияние на Европейское и Американское контрабасовое искусство. Сочинения для контрабаса.

Репертуар для струнных смычковых инструментов. Скрипка и виолончель в творчестве основоположников чешской классики Б. Сметаны и А.Дворжака. Концерт си минор Дворжака для виолончели – одна из вершин в развитии жанра. Его яркие художественные достоинства: симфонизм, особенности развития музыкальных образов, претворение национального чешского мелоса, песенные интонации и танцевальные ритмы. Особенности виртуозной техники. Программность скрипичных пьес Сметаны («Моя родина»). Концерт, соната, сонатина и пьесы Дворжака для скрипки. Симфонизм его концерта. Народная тематика (фуриант, думка).

Скрипичные и виолончельные произведения в творчестве французских композиторов. Концерты К.Сен-Санса и Э.Лало. Особенности их стиля и характер техники. «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса, сонаты для виолончели и фортепиано К.Сен-Санса, Г.Форе и других французских композиторов. Соната для скрипки и фортепиано С.Франка, органическое слияние классических и романтических черт. Поэма для скрипки с оркестром Э.Шоссона, свойственные ей поэтичность, импровизационность, элементы романтизма и импрессионизма.

Скрипичное творчество немецких композиторов Р.Шумана И.Брамса. Концерт, фантазия и сонаты Шумана. Пьесы для альты Шумана. Выдающееся художественное значение скрипичного концерта и скрипичных сонат Брамса. Содержание и круг выразительных средств концерта и его симфонизм, Претворение элементов народной (немецкой и венгерской) музыки. Сонаты для кларнета или альты. Скрипичные произведения М.Бруха (3 концерта и «Шотландская фантазия») и; К.Гольдмарка. Виолончельное творчество немецких композиторов. Сонаты и пьесы Ф.Мендельсона. Виолончельные

произведения Р.Шумана. Художественное значение Концерта ля минор как образца жанра романтического концерта. Его содержание, круг выразительных средств. Новая инструментовка Д.Шостаковича. Виолончельные пьесы Шумана. Виолончельное творчество И.Брамса. Двойной концерт Брамса для скрипки и виолончели. Виолончельные сонаты Брамса (соч. 38 и соч. 99). Виолончельная соната Р.Штрауса (соч. 6). Партия виолончели в его симфонической поэме «Дон Кихот».

Сонаты Э.Грига для скрипки и фортепиано. Соната для виолончели и фортепиано. Их романтический стиль. Влияние норвежской народной музыки. Струнный квартет соч. 27.

Виолончельное творчество классика польской музыки Фредерика Шопена (соната, полонез, концертный дуэт на темы оперы «Роберт-дьявол», Дм. Мейербергера, написанный вместе с О. Франком). Соната для виолончели и фортепиано Шопена, ее художественная ценность и место в камерной литературе XIX в. Связь музыкальных образцов с польской народной музыкой. Сочетание лирики и драматизма.

У семестр

ТЕМА 7. СМЫЧКОВОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Национальная самобытность русского классического искусства. Развитие русского музыкального профессионализма. Деятельность Русского музыкального общества. Его просветительские тенденции. Организация консерваторий. Развитие концертной жизни. Историческая роль классов Петербургской и Московской консерваторий в оформлении школ инструментального исполнительства.

Скрипичные и виолончельные классы Петербургской консерватории, основанной в 1862 году. Петербургская скрипичная школа; ее место в истории русской классической музыкальной культуры и роль в развитии мирового скрипичного искусства. Педагогическая деятельность в консерватории Г. Венявского; первые воспитанники Петербургской консерватории – русские скрипачи Пушилов, Салин, Панов и другие.

Деятельность крупнейшего скрипача и педагога *Леопольда Ауэра* (1845–1930) в Петербургской консерватории (1868–1916). Ауэр – исполнитель. Формирование художественных принципов Ауэра под плодотворным воздействием русской классической музыкальной культуры. Его творческое общение с Рубинштейном, Чайковским, Давыдовым, Глазуновым, Танеевым и другими русскими музыкантами. Исполнительский стиль Ауэра; художественная глубина и мастерство его трактовки произведений классического скрипичного репертуара. Отношение Ауэра к скрипичному концерту Чайковского. Ауэр – первый исполнитель скрипичного концерта Глазунова. Высокая оценка его исполнительского стиля в высказываниях Чайковского. Многолетнее участие Ауэра в Петербургском квартете РМО (с Давыдовым). Прогрессивные педагогические взгляды. Художественные основы педагогического метода. Внимание к культуре звука. Чуткое отношение к

творческой индивидуальности учащегося; воспитание самостоятельности. Плодотворность педагогической деятельности Ауэра.

Воспитанники Ауэра – скрипачи и педагоги Гаврилов, Галкин, Кулаковский, Коргуев, Краснокутский, Налбандян, Полякин, Сибор, Цейтлин, Эйдлин и многие другие. Деятельность за рубежом Хейфеца, Цимбалиста, Эльмана и других петербургских учеников Ауэра. Стремление зарубежных скрипачей учиться в Петербургской консерватории. Последние годы жизни Ауэра. Его педагогические труды.

Карл Давыдов (1838–1889) – глава русской виолончельной школы второй половины XIX века. Значение традиций русской музыкальной культуры в формировании творческих воззрений Давыдова. Жизнь и деятельность Давыдова. Годы его учения в Москве. Концерты в Гевандхаузе, профессура в Лейпцигской консерватории. Приглашение Давыдова в Петербургскую консерваторию при ее открытии в 1862 году. Сольная концертная деятельность Давыдова в России и за границей. Участие в квартете Русского музыкального общества. Давыдов – дирижер. Директорство в Петербургской консерваторий. Стремление приблизить учебный процесс к задачам развития русской музыкальной жизни. Возвращение к концертной деятельности. Последние годы жизни в Москве.

Выдающееся значение Давыдова как виолончелиста-художника. Характеристика его исполнительского стиля. Углубление музыкальной выразительности, подчинение технических средств художественной цели. Благородство фразировки, правдивость и искренность интерпретации. Полное, насыщенное и выразительное звучание, техническое совершенство. Стремление ряда иностранных виолончелистов учиться или совершенствоваться под руководством Давыдова. Виолончельные произведения Давыдова. Склонность Давыдова к широкой напевности. Выразительность его мелодического языка. Концерты Давыдова. Анализ их содержания и средств выразительности. Сочетание художественных достоинств с тонким пониманием технико-выразительных особенностей инструмента. «У фонтана» – виртуозная пьеса программного характера, вызвавшая многочисленные подражания. Стремление Давыдова к расширению и обогащению виолончельного репертуара.

Давыдов – педагог и методист. Прогрессивность его методических взглядов, отразившаяся в его педагогической практике и «Виолончельной школе». Аппликатурные принципы Давыдова. Многочисленные ученики Давыдова (А.Вержбилович, С.Морозов, Н.Логановский, А.Глен, А.Воробьев, П.Федоров, Ф.Мулерт и др.), деятельность которых в различных городах России способствовала дальнейшему развитию виолончельного искусства в стране.

Значение Давыдова – виолончелиста, композитора, педагога и методиста в развитии русской и мировой виолончельной культуры.

Александр Вержбилович (1850–1911) – крупнейший представитель школы Давыдова. Деятельность Вержбиловича в качестве солиста оперного оркестра. Профессура в Петербургской консерватории. Квартетная и сольная концертная деятельность. Многочисленные выступления в России и за границей. Значение искусства Вержбиловича в истории русской музыкальной культуры,

определяющееся его исключительным исполнительским дарованием. Сила эмоционального воздействия на слушателей, обусловленная глубокой вдохновенностью и искренностью исполнения, задушевностью и теплотой мощного и в то же время певучего, выразительного звука. Традиционность этих черт в истории русской исполнительской (А.Рубинштейн, Ф.Шаляпин) и виолончельной (М.Вильегорский, К.Давыдов) культуры.

Сергей Кусевицкий выдающийся российский солист-контрабасист. Концертная деятельность. Сочинения для контрабаса. Кусевицкий – дирижер. Черты стиля.

Скрипичные классы Московской консерватории, основанной в 1866 году. Московская скрипичная школа до 1917 года. Профессорская деятельность Ф.Лауба в Московской консерватории, ученики Лауба – Котек, Барцевич, Вонсовская, Рывкин, Арендс и другие. *Иван Гржимали* (1844–1915) – преемник Лауба в Московской консерватории. Его плодотворная педагогическая и исполнительская (сольная и камерная) деятельность. Основные педагогические принципы и методические пособия Гржимали. Роль его в популяризации камерной музыки. Окончившие Московскую консерваторию по классу Гржимали скрипачи: Котек, Барцевич, Печников, Пресс, Думчев, Любошиц, Эрденко, Могилевский, Дулов, Ильченко и другие.

Скрипичные классы воспитанников Московской консерватории, учеников Гржимали – Н.Соколовского, Г.Дулова и Ю.Конюса, а также А.Бродского (первого исполнителя концерта П.И. Чайковского). Скрипичные этюды Соколовского. Педагогические труды Дулова и Конюса. Их редакция скрипичных произведений. Сборники художественной скрипичной литературы, составленные Дуловым.

Виолончельные классы В.Фитценгагена и А.Глена в Московской консерватории. Воспитанники Московской консерватории – А.Брандуков, И.Сараджев, О.Адамовокин, К.Вилкомирский, В.Подгорный и другие воспитанники Петербургской консерватории – С.Козолупов, В.Кириленко, Э.Берзинский и др.

Конкурс виолончелистов в Москве в 1911 году. Условия конкурса и его лауреаты (первая премия – С.Козолупов, вторая премия – Е.Белоусов и И.Пресс). Программа участников конкурса (произведения И.С. Баха, И.Гайдна, П.Чайковского, К.Давыдова, А.Глазунова, А.Аренского, Ф.Шопена и др.).

Скрипичные классы Училища Московской филармонии В.В. Безекирский и его ученики: Григорович, Безекирский (сын), Яньшинов и другие. Исполнительская деятельность Безекирского. Редакция сонат и партит Баха. Методические труды и педагогические сочинения Яньшинова.

Скрипичные и виолончельные классы в других русских консерваториях, музыкальных училищах (Саратов, Киев, Одесса, Тифлис, Ростов и др.).

Репертуар для струнных смычковых инструментов. Художественное значение скрипичного творчества русских композиторов-классиков. Единство глубокого содержания и совершенной формы; мастерское использование инструмента.

Яркий расцвет русского скрипичного концерта. Концерты Чайковского,

Глазунова, Аренского, Конюса, Ляпунова и других. Выдающаяся художественная ценность скрипичных концертов Чайковского и Глазунова. История написания и исполнения концертов Чайковского, и Глазунова. Формирование стиля исполнения этих концертов в русской скрипичной школе. Богатство художественных образов Концерта Чайковского. Задушевная лирика, яркие народно-песенные и танцевальные темы. Мелодические достоинства произведения. Скрипичная фактура; характер виртуозных пассажей. Особенности оркестровки. Обзор различных редакций концерта.

Единство оптимистического, жизнерадостного содержания и характера его воплощения в Концерте Глазунова. Выразительность художественных образов. Особенности формы. Использование полифонии и вариационного принципа. Каденция и ее роль в развитии музыкальных образов. Характер скрипичной техники. Применение приемов народного исполнительства. Мастерская оркестровка.

Жанры концертной фантазии («Фантазия на русские темы» Н.А. Римского-Корсакова) и сюиты (Сюита Ц.А. Кюи, «Концертная сюита» С.И. Танеева) в русской скрипичной литературе. Художественная ценность сюиты Танеева. Содержание и форма. Тематическое единство при контрастности художественных образов. Мелодическая выразительность и полифония. Особенности скрипичной техники. Исполнительская жизнь этого произведения. Сонаты для скрипки и фортепиано Л.Николаева, Н.Метнера, А.Гедике, А.Катуара и других. Соната для альты П.Юона. Скрипичные пьесы Чайковского («Серенада», «Вальс-скерцо», «Размышление», «Скерцо», «Мелодия»); Глазунова («Размышления», «Мазурка-оберек»).

Виолончельные концерты А.Рубинштейна. Одна из ранних попыток симфонизации жанра. Мелодические достоинства. Некоторая эклектичность этих произведений. Развитие виртуозного начала, связь с исполнительским стилем Рубинштейна – пианиста-виртуоза.

Выдающееся произведение русской классической виолончельной литературы – «Вариации на тему рококо» П.Чайковского. Его место в инструментальном творчестве П.Чайковского и в виолончельном репертуаре. Анализ этого произведения. Стиль исполнения. Художественные достоинства. Соответствие средств выражения музыкальному содержанию произведения и природе виолончели. Б.Асафьев о «Вариациях». Авторский текст «Вариаций» и редакция В. Фитценгагена. «Пеццо капричиозо».

Концерт-баллада для виолончели А. Глазунова. Достоинства и недостатки этого сочинения.

Яркое развитие жанра сонаты для фортепиано и виолончели в музыкальном творчестве А.Рубинштейна, А.Бородина, С.Рахманинова, Н. Мясковского, и др. Художественный стиль выдающегося произведения в этом жанре – сонаты С. Рахманинова. Характер использования виолончели.

Жанр инструментальной миниатюры в русской виолончельной литературе. Выразительные качества и художественная ценность виолончельных пьес П.Чайковского, Н.Рахманинова, Н.Римского-Корсакова, Ц.Кюи, А.Аренского, А.Глазунова, С.Рахманинова, Р.Глиэра и других русских

композиторов.

Скрипка, альт, виолончель в оперно-балетном, симфоническом и камерном творчестве Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Глазунова и других русских композиторов.

Квартетная культура в России. Расцвет русского квартетного искусства. Выдающееся значение квартетного творчества Чайковского, Бородина, Глазунова, Танеева и других русских композиторов. Общее и индивидуальное в их квартетных произведениях. Драматизация и симфонизация жанра. Мелодическое богатство и полифоническое мастерство. Глубокое постижение природы выразительных средств смычковых инструментов и мастерское их использование. Демократизация квартетного жанра. Другие камерные ансамбли русских композиторов.

Значение квартетного творчества в развитии русской смычковой культуры. Высокий уровень русского квартетного исполнительства. Деятельность квартетных ансамблей отделений Русского музыкального общества в Петербурге, Москве, Киеве и других городах страны. Значение этих квартетов в популяризации классической квартетной литературы, особенно русской квартетной классики.

«Русский квартет» в составе воспитанников Петербургской консерватории Д.Панова, А.Леонова, А.Егорова, А.Кузнецова. Оценка исполнительского стиля этого квартета П.И. Чайковским. Многолетняя деятельность «Мекленбургского квартета» (1886–1917). Другие русские квартетные ансамбли. «Русское трио». Художественно-просветительская деятельность русских квартетов. Их исполнительский стиль.

ТЕМА 8. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН XX – НАЧАЛА XXI ВВ.

Общая характеристика развития искусства в XX веке, сложность и противоречивость этих процессов. Развитие различных течений в музыкальном искусстве. Особенности развития смычкового исполнительского искусства и смычковой литературы в XX веке. Основные направления и школы. Сочетание традиций и новаторства в творчестве лучших композиторов XX века, в том числе в произведениях, написанных для струнных смычковых инструментов.

Выдающиеся успехи российской исполнительской школы. Интерес зарубежных музыкантов к русскому искусству. Международное конкурсное движение в России и за рубежом и их стимулирующее значение для развития смычкового исполнительства. Расширение сферы концертной деятельности, эволюция концертной программы. Вопросы репертуара и проблемы интерпретации.

Фриц Крейслер (1875–1962) – выдающийся австрийский скрипач, ученик И.Хельмесбергера и Ж.Массара по скрипке и Л.Делиба по композиции. Его исполнительский стиль; теплота и выразительность звука, особенности вибрации, акцентировки, вокальность фразировки и т. д. Творческие устремления Крейслера, проявляющиеся в его репертуаре: обращение к крупным произведениям скрипичной классики (Бетховен, Брамс) и наряду с этим – к небольшим пьесам эстрадно-лирического характера. Скрипичные сочинения,

транскрипции и редакции Крейсера, их место в концертном репертуаре. Мелодические достоинства и изящество музыкальных миниатюр Крейсера, «скрипичность» их техники. Пьесы в стиле композиторов XVII – XVIII вв. Популярность искусства Крейсера и его влияние на современных ему скрипачей. Концерты Крейсера в России. Совместные концерты и записи с С.Рахманиновым.

Ян Кубелик (1880–1940) – видный представитель школы О.Шевчика, выдающийся чешский виртуоз. Его исполнительский стиль, репертуар и сочинения для скрипки. Многочисленные концерты в России (1901–1927).

Ярослав Коциан (1883–1950) – скрипач-исполнитель, педагог и композитор. Его участие в «Мекленбургском квартете», деятельность в Одессе. Педагогическая деятельность в Пражской консерватории (среди учеников И.Сук, Э.Затурецкий).

Джордже Энеску (1881–1955) – крупнейший румынский композитор, скрипач, дирижер и пианист, ученик И.Хельмесбергера и Ж.Марсика. Претворение особенностей румынской народной музыки в творчестве Энеску. Скрипичные сонаты и Сюита Энеску (Третья соната «В румынском народном духе»). Концертная пьеса для альты и фортепиано. Своеобразие творческого стиля Энеску. Художественное мастерство Энеску-исполнителя. Концерты в России, совместные выступления с Д.Ойстрахом. Международный конкурс имени Дж.Энеску,

Польские скрипачи первой половины XX века. *Станислав Барцевич* (1858–1929), *Бронислав Губерман* (1882–1947), *Павел Коханьский* (1887–1934) и другие. Их концерты и деятельность в России. Коханьский – профессор Петроградской и Киевской консерваторий. Творческое общение П.Коханьского с К.Шимановским. Коханьский – интерпретатор скрипичного творчества Шимановского.

Французские скрипачи *Люсьен Капе* (1873–1928) и *Жак Тибо* (1880–1953). Квартет Капе. Методический труд Капе «Высшая техника смычка». Сольная, камерная и педагогическая деятельность Ж. Тибо (трио: Корто–Тибо–Казальс). Концерты в России. Международный конкурс имени Ж.Тибо и М.Лонг.

Карл Флеш (1873–1944) – венгерский скрипач и педагог. Его исполнительские принципы. Педагогическая деятельность в Румынии, Голландии, США, Германии (Берлин), Англии и Швейцарии. Основной методический труд Флеша «Искусство скрипки». Ученики Флеша – Ж.Неве, И.Хендель, М.Росталь, Г. Темянка, Г.Шеринг и другие. Международный конкурс имени К. Флеша.

Йозеф Сигети (1892–1973) – выдающийся венгерский скрипач, ученик Е.Хубая. Творческие связи с Б.Бартоком и С.Прокофьевым. Артистическая индивидуальность Сигети и его исполнительский стиль. Органичное сочетание эмоциональности и интеллекта в искусстве Сигети. Сигети – интерпретатор творчества Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Бартока, Прокофьева. Концерты Сигети в Советском Союзе (впервые в 1924 году), его участие в жюри Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Воспитанники Петербургской консерватории, ученики Л. С. Ауэра – американские скрипачи *Яша Хейфец* (1901–1987), *Ефрем Цимбалист* (1889–1955), *Миша Эльман* (1891–1967), *Натан Мильштейн* и другие. Общее и индиви-

дуальное в их исполнительском искусстве. Их сочинения и транскрипции. Другие американские скрипачи *Иегуди Менухин* (1916–2001), *Исаак Стерн* (1920–2002).

Геринг Шеринг (1918–1988) – мексиканский скрипач (польского происхождения). Шеринг как интерпретатор скрипичного творчества Баха. *Зино Франческати* – французский скрипач. Другие современные зарубежные скрипачи: С.Аквардо, Л.Грюмье, Ф.Гулли, И.Перельман, М.Рабий.

Зарубежные альтисты А.Казадезюс, П.Хиндемит, Л.Тертис, У.Примроз и другие.

Пабло Казальс (1876–1973) – выдающийся испанский виолончелист. Его жизненный и творческий путь. Концерты Казальса в различных странах. Многократные гастролы в нашей стране. Интерес Казальса к русской музыкальной культуре. Его выступления с С.Рахманиновым, Л.Зилоти, А.Гольденвейзером и другими русскими музыкантами. Русская пресса о Казальсе. Художественные взгляды и интерпретаторские идеалы Казальса. Особенности исполнительского стиля Казальса: подчинение совершенной техники художественным задачам, отказ от внешних эффектов исполнения, единство эмоционального и логического начал, глубина трактовки. Казальс как интерпретатор виолончельной классики, в частности, сюит И. С. Баха. Заслуги Казальса в повышении художественного уровня виолончельного репертуара.

Фестивали Казальса с участием советских музыкантов (Д.Ойстрах М.Ростропович, Д.Шафран и др). Международные конкурсы имени П.Казальса.

Гаспар Кассадо (1897–1966) – видный испанский виолончелист и композитор. Черты его стиля. Виолончельные произведения Кассадо. Влияние испанских народных музыкальных традиций. Мастерское использование кантиленных и виртуозных возможностей виолончели. Концерты в СССР и участие в жюри III Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

Э. Фейерман (1902–1942) – крупнейший немецкий виолончелист. Его работа в Лейпцигской консерватории. Концерты в СССР. Казальс о Фейермане.

Французская виолончельная школа. *Морис Марешаль* (1892–1964). А.Наварра, П.Фурнье, П.Тортелье, М.Жедрон и др. Особенности исполнительского стиля. Творческие связи М.Марешаля с К.Дебюсси, А.Онеггером, Д.Мийо, его роль в развитии французской виолончельной музыки. Концерты французских виолончелистов в СССР. М.Марешаль и П.Фурнье – члены жюри международных конкурсов им. П.И. Чайковского.

Энрико Майнард – известный итальянский виолончелист. Его сочинения и редакция виолончельных сюит И.С. Баха

Крупнейшие американские виолончелисты – *Григорий Пятигорский* (воспитанник Московской консерватории), *Зара Нельсова*, *Леонрд Роуз* и другие. Пятигорский как солист и камерный музыкант. Его участие в жюри международных конкурсов имени П.И. Чайковского.

Репертуар для струнных смычковых инструментов. Поиски новых средств выражения, соответствующих новому содержанию. Противоречивость процесса. Обогащение и расширение выразительно-технических приемов в области интонации, метроритма и полифонии, техники грифа и штрихов. Роль национальных народных традиций.

Скрипичные произведения чешских композиторов. Соната Л.Яначка. Фантазия для скрипки с оркестром и скрипичные пьесы И.Сука. Концерт для скрипки, концерт для двух скрипок, сонаты и другие произведения Б.Мартину.

Скрипичное творчество польских композиторов. Концерты, соната и «Мифы» К.Шимановского. Поэтичность, образность и выразительность его музыки; черты позднего романтизма и импрессионизма.

Своеобразие смычкового творчества великого венгерского композитора Б.Бартока. Его скрипичные концерты, сонаты, рапсодии, дуэты. Концерт для альты (завершенный Т.Шерли). Квартеты Бартока.

Скрипичный концерт Я.Сибелиуса – главы финской музыкальной школы. Скрипичные концерты английских композиторов Э.Элгара, У.Уолтона, Б.Бриттена. Концерт для альты Уолтона. Альтовые произведения А.Бакса.

Смычковые, произведения выдающихся представителей французского импрессионизма К.Дебюсси и М.Равеля. Соната для скрипки с фортепиано и для скрипки с виолончелью Равеля, его рапсодия «Цыганка». Квартеты Дебюсси и Равеля. Скрипичные сонаты (с фортепиано и соло) Онеггера, его сонаты для двух скрипок, для скрипки и виолончели. Соната для альты. Скрипичные и альтовые произведения Мийо. Концерты Онеггера и Мийо.

Смычковые (скрипичные, альтовые, квартетные) произведения немецких композиторов М.Регера и П.Хиндемита. Скрипичные и альтовые концерты и сонаты Хиндемита, их место в современном репертуаре.

Скрипичные концерты австрийских композиторов нововенской школы – А.Шенберга и его ученика А.Берга. Черты, связывающие Концерт Берга с тональной музыкой; его мелодические и колористические особенности.

Скрипичный концерт И.Стравинского, написанный им во Франции (1931). Сюита для скрипки и фортепиано (1926). Концертный дуэт для скрипки и фортепиано «в стиле французских пасторалей Люлли» (1932). Характер использования скрипки в его творчестве. Творческое общение Стравинского со скрипачами П.Коханьским и С.Душкиным.

Скрипичное и альтовое творчество американских композиторов Э.Блоха, У.Пистона, Ч.Айвза, С.Барбера, А.Копленда, Г.Менотти.

Виолончельные произведения чешских композиторов. Концерт, сонаты и вариации Б.Мартину. «Сказка» Л.Яначка. Сочетание в творчестве этих композиторов классических традиций и новаторства.

Своеобразие смычкового творчества виднейших венгерских композиторов Б.Бартока и З.Кодая. Авторская редакция «Рапсодии» Бартока для виолончели. Соната для виолончели соло, Соната и Сонатина для виолончели с фортепиано Золтана Кодая.

Виолончельные произведения румынского композитора Дж.Энеску (Концертная симфония и две сонаты).

Виолончельные концерты А.Онеггера, Д.Мийо, А.Жоливе, А.Дютыйе и др. французских композиторов. Их камерные произведения.

Соната для виолончели соло и «Поэма-ноктюрн» бельгийского композитора Эжена Изаи.

Смычковые произведения немецких композиторов М.Регера и

П.Хиндемита. Виолончельные сонаты и сюиты (для виолончели соло) М.Регера. Виолончельные концерты, сонаты с фортепиано и соло, вариации и пьесы П.Хиндемита. Особенности их стиля и музыкального языка. Место названных произведений в современном репертуаре.

Виолончельный концерт английского композитора Э. Элгара. Концертная симфония для виолончели с оркестром, Соната для виолончели и фортепиано и сюиты для виолончели соло Б. Бриттена.

Виолончельное творчество американских композиторов Э.Блоха (рапсодии: «Шеломо», Виолончельная), С.Барбера (концерт, соната), Л.Фосса (концерты) и др.

Авторская виолончельная редакция «Итальянской сюиты» Игоря Стравинского.

ТЕМА 9. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ИСКУССТВО НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.

Российские скрипачи-исполнители старшего поколения. *М.Эрденко* (1886–1940) – крупный скрипач, воспитанник Московской консерватории. Особенности исполнительского стиля Эрденко. Доходчивость исполнения, задушевность и темперамент. Выразительный звук. Успешные выступления за рубежом, особенно в Польше, Германии, Японии. Педагогическая деятельность в Киевской и Московской консерваториях.

Мирон Полякин (1895–1941) – один из виднейших представителей петербургской школы. Годы учения у Е.Вонсовской и Л.Ауэра. Высокая оценка его исполнительского мастерства Глазуновым. Концерты в России и за рубежом. Полякин – исполнитель. Поэтичность и лиричность, яркая эмоциональность интерпретации, тонкий артистизм исполнения. Virtuозное мастерство Полякина. Педагогическая деятельность Полякина в Ленинградской (1928–1936) и Московской (1936–1941) консерваториях.

Леонид Цейтлин (1881–1952) – выдающийся исполнитель скрипичной классики, один из первых исполнителей сонаты Бартока, концерта Сибелиуса, поэмы Шоссона. Стремление к коллективным принципам творчества; Цейтлин – инициатор и один из создателей «Персимфанса» (симфонического ансамбля без дирижера). Художественное и воспитательное значение этого ансамбля. Цейтлин – профессор Московской консерватории.

Борис Сибор (1880–1961) – известный скрипач-исполнитель. Артистизм и выразительность его исполнения. Его сольная, камерная и педагогическая деятельность. Сибор – первый исполнитель «Концертной сюиты» С.Танеева, концерта С.Василенко и других произведений русских композиторов.

Скрипичные классы Московской, Ленинградской и других консерваторий. Скрипичные классы старейших профессоров Московской консерватории Л.М. Цейтлина, А.Ямпольского, К. Мостраса. Общее и индивидуальное в их педагогической деятельности. Классы профессоров М. Полякина, М. Эрденко, Б. Сибора. Классы следующих поколений скрипачей – профессоров Д.Ойстраха, Л.Когана, Д.Цыганова, Ю.Янкелевича, Б.Беленького, Г.Бариновой, И. Безродного, В. Климова и других.

Развитие классов специального альта. Профессора: В. Бакалейников, В. Борисовский, М. Тэриан, Е.Страхов, Ф. Дружинин и другие.

Квартетные классы Московской консерватории. Профессора: Е. Гузиков, В. Ширинский, А.Григорян, Р. Давидян, В. Берлинский и другие), выпустившие значительное количество профессиональных квартетных ансамблей.

Виднейшие воспитанники Московской государственной консерватории. Скрипичные и альтовые классы Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории. Классы профессоров И. Налбандяна, Ю. Эйдлина, В.Шера, М.Ваймана, Б.Гутникова, М.Белякова, Ю.Крамарова и других.

Скрипичные классы Киевской консерватории. Профессора: Д. Бертъе, Я.Магазинер, А.Горохов и другие. Одесской – профессор П.Столярский и др. Тбилисской – профессор: М.Яшвили и др. Ереванской (профессор К. Домбаев) и других государственных консерваторий.

Скрипичные и альтовые классы Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Профессора: Ю. Юровецкий, М.Фихтенгольц, Г. Талалян, А. Брагинцев, Х. Ахтямова и другие).

Широкое развитие скрипичного исполнительства, ярко выявившееся на всесоюзных конкурсах 30-х годов. Лауреаты этих, конкурсов (Б.Фишман, С. Фурер, А. Габриэлян, Е. Гилельс, М.Козолупова, М.Фихтенгольц и другие). Всесоюзные конкурсы последующих лет. Международный конкурс им. П.И. Чайковского в Москве и его лауреаты.

Многочисленные победы советских скрипачей на международных конкурсах, обусловленные достижениями советской музыкальной культуры. Советские лауреаты конкурсов им. Г.Венявского в Польше, им. Э. Изай в Брюсселе, им. Я. Кубелика, И.Славика, Фр. Ондржичка в Праге, им. И.С. Баха в Лейпциге, им. бельгийской королевы Елизаветы в Брюсселе, им. Ж. Тибо в Париже, им. Дж. Энеску в Бухаресте, им. Паганини в Генуе, а также конкурсов в Монреале, Мюнхене и других.

Российские скрипачи-исполнители среднего поколения. *Давид Ойстрах* (1908–1974) – выдающийся художник-исполнитель, широкий размах его концертной деятельности в Советском Союзе и за рубежом. Ойстрах – ансамблист. Особенности его исполнительского стиля. Глубина и продуманность художественной трактовки. Черты проникновенной лирики. Тонкое чувство стиля исполняемых произведений. Инструментальное мастерство. Разносторонность репертуара Ойстраха. Серия концертов «Развитие скрипичного концерта». Его роль в развитии скрипичной литературы. Ойстрах – первый исполнитель посвященных ему скрипичных концертов Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича и других произведений. Дирижерская деятельность Ойстраха.

Леонид Коган (1924–1982) и его выдающееся скрипичное мастерство. Яркий артистизм. Художественная трактовка и блестящая виртуозность. Сочетание концертной масштабности с эмоциональностью исполнения. Широкая концертная деятельность. Коган – первый исполнитель посвященных ему концертов Хренникова, Караева, Бабаджаняна, Бунина, Вайнберга, Книппера, Хачатуряна, Жоливе, Мортари, Маннино и других произведений.

Другие советские скрипачи-концертанты: И.Ойстрах, В.Климов, И. Безродный, М.Вайман, Б.Гутников, В.Третьяков, И.Бочкова, Л.Исакадзе, О.Каган, О.Крыса, В. Пикайзен, Ю. Ситковецкий, В.Спиваков, С. Снитковский, М.Яшвили и другие.

Российские альтисты-исполнители. Пути развития и достижения русской альтовой школы. *Вадим Борисовский* (1900–1972) – ведущий представитель российского альтового искусства. Его исполнительский стиль. Художественные качества игры, музыкальность фразировки. Сильный выразительный тон и техническое мастерство. Сольная и квартетная деятельность Борисовского. Борисовский как исполнитель на виоль д'амуре. Заслуги Борисовского в расширении альтового репертуара, его обработки и редакции. Плодотворная педагогическая деятельность. Его ученики – Е.Страхов, Г.Матросова, Ф.Дружинин, М.Голпыго и другие.

Федор Дружинин – выдающийся альтист. Его стиль. Участие в квартете им. Бетховена. Дружинин – первый исполнитель посвященных ему сонат Шостаковича, Вайнберга, концертов Леденева. Дружинин – автор: сонаты для альты соло, вариаций. Другие, видные российские альтисты (солисты и квартетные исполнители) – М.Тэриан, Д.Шебалин, Г.Талалян, Ю.Башмет и другие.

Российские виолончелисты-исполнители старшего поколения.

Александр Брандуков (1856–1930) – выдающийся виолончелист, воспитанник Московской консерватории. Его исполнительский стиль. Близость к давыдовской школе. Художественная глубина и поэтичность его интерпретации. Выразительность звучания. Концертная деятельность в России и за границей. Общение Брандукова с И.Тургеневым, П.Чайковским, А.Рубинштейном, С.Рахманиновым, К.Сен-Сансом. Посвящение Брандукову виолончельных сочинений Чайковского и Рахманинова. Виолончельные сочинения Брандукова. Музыкально-общественная деятельность (директор Музыкально-драматического училища филармонии). Плодотворная педагогическая деятельность Брандукова в Училище филармонии и в Московской государственной консерватории. Ученики Брандукова: В.Кубацкий, А.Георгиан, С.Ширинский.

Семен Козолупов (1884–1961) – крупнейший представитель русской виолончельной школы, воспитанник Петербургской консерватории (по классам А.Вержбиловича и И.Зейферта), продолжатель прогрессивных традиций давыдовской школы. Многолетняя концертная (сольная и оркестровая) деятельность Козолупова, его выдающееся исполнительское мастерство. Яркая трактовка художественного содержания произведений. Профессура в Саратовской и Киевской консерваториях. Высокая продуктивность педагогической деятельности Козолупова в Московской консерватории. Прогрессивность методических воззрений. Редакция художественных и педагогических произведений для виолончели (концерты К.Давыдова, сюиты И.С. Баха, классические сонаты, педагогические сборники). Редакция, дополнения и подготовка к первому изданию на русском языке школы К.Давыдова (С. Козолупов, Л. Гинзбург).

Виднейшие представители школы Козолупова – С.Асламазян, С.Кнушевицкий, Г.Козолупова, Ф.Лузанов, Н.Шаховская, В.Фейгин и другие.

А.Штример – ученик П. Федорова и Л. Аббиате (Петербургская консерватория), один из видных представителей русской виолончельной школы. Его исполнительский стиль, сочетание художественных и технических достоинств. Плодотворная педагогическая деятельность. Ученики – Д. Шафран, А.Лазько, Б.Бурлаков.

Е. Вольф-Израэль (1872–1956), его исполнительская (в частности, оркестровая) деятельность.

К. Миньяр-Белоручев (1874–1944), его плодотворная исполнительская и педагогическая деятельность.

Виолончельные классы Московской, Ленинградской и других консерваторий. Виолончельные классы старейших профессоров Московской консерватории А. Брандукова, С.Козолупова и особенности их педагогического метода. Класс М.Ямпольского. Классы следующих поколений виолончелистов: С. Асламазяна, С. Кнушевицкого, Г.Козолуповой, С. Ширинского, Н.Шаховской и др.

Виолончельные классы Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории (А. Штример, Е. Вольф-Израэль, Г.Михалев, Б.Бурлаков, А. Лазько, А.Никитин, и др.). Виолончельные классы Тбилисской (К. Миньяр-Белоручев), Новосибирской (Г. Пеккер), Свердловской (Г. Цомык, В.Клишин, С.Пешков), Горьковской (А.Броун) и других консерваторий.

Виолончельные классы Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (А.Власов, А. Георгиан, В. Тонха и др.).

Особенности исполнительского стиля выдающегося русского виолончелиста *Святослава Кнушевицкого* (1908–1963). Красота и выразительность звука. Естественность фразировки. Разносторонность репертуара. Его творческая связь с композиторами, посвящение ему ряда сочинений. Кнушевицкий – первый исполнитель виолончельных концертов Мясковского, Василенко, Глиэра, Хачатуряна и др. Сольная, камерная и оркестровая деятельность. Кнушевицкий – профессор Московской консерватории. Ученики: М. Хомицер, Е. Альтман.

Даниил Шафран и его исполнительское мастерство. Выразительность его игры, поэтичность фразировки. Шафран – первый исполнитель посвященных ему виолончельных концертов С. Цинцадзе и Второго концерта Д. Кабалевского. Присуждение Д.Шафрану первой премии на Всесоюзном конкурсе скрипачей и виолончелистов (1937) и на международных конкурсах в Будапеште (1949) и Праге (1950).

Мстислав Ростропович – выдающийся виолончелист современности, ученик С.Козолупова. Русский и зарубежный периоды творчества. Его творческая связь с композиторами, посвящение ему ряда сочинений. Ростропович – дирижер. Организация им двух всемирных конгрессов виолончелистов.

Другие виолончелисты – Н.Шаховская, М. Хомицер, Н.Гутман, В. Фейгин, Л.Евграфов, А.Рудин, А.Князев, Л.Горохов, Д. Герингас, Б. Пергаменчиков и

другие.

Российские контрабасисты-исполнители. Московская государственная консерватория. Воспитанники Московской консерватории: И. Гертович, В. Зинович, А. Астахов, Е. Колосов, Л. Раков, Р. Габдуллин и др.

Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В.Хоменко – основатель класса контрабаса. Исполнительская, педагогическая и методическая деятельность. Выпускники: Л.Раков, Л.Андреев, А. Михно и др.

Класс контрабаса в Ленинградск (Санкт-Петербургской) консерватории – М.Курбатов, П. Вейнблат, С.Акопов, Г. Лукьянин.

Сольная и ансамблевая литература для контрабаса: Ю.Левитин, М. Вайнберг, А.Александров, А. Шнитке.

Квартетная культура в России. Смычковые квартеты: имени Ленина, Страдивари, Бетховена, Комитаса, Глазунова, Глиэра, Танеева, Бородина, Прокофьева. Трио Л. Оборина, Д. Ойстраха, С. Кнушевицкого, его артистическая деятельность. Трио в составе В.Малинина, Э.Грача, Н.Шаховской. Московское трио (А. Бондурянский, В.Иванов, М.Уткин) и другие ансамбли.

Камерные оркестры как новый вид ансамблевого музицирования, получивший широкое распространение с 60-х годов. Государственный камерный оркестр СССР (руководитель В.Третьяков), Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (В.Спиваков), Камерные оркестры Московской филармонии (М. Тэриан), Литовской филармонии (С. Сондецкис).

Репертуар для струнных смычковых инструментов. Использование выразительных возможностей скрипки, альты, виолончели в симфонической, оперной, балетной, камерной музыке советских композиторов. Развитие сольных жанров.

Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве композиторов. Концерты Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича, Кабалевского, Шнитке и других. Обогащение скрипичных средств выражения.

Скрипичные концерты Прокофьева (1915/17–1935) – новое слово в развитии жанра, новаторское развитие классических традиций. Особенности их стиля. Поэтичность, лиризм, красочность и своеобразие языка. Другие скрипичные произведения Прокофьева – две сонаты с фортепиано, Соната для двух скрипок, Соната для скрипки соло, пьесы. Художественные достоинства этих произведений.

Характеристика скрипичного концерта Мясковского (1938). Связь с классическими традициями. Художественные качества произведения, его лиризм и певучесть. Особенности использования скрипичной техники.

Скрипичный концерт Хачатуряна (1940) и его народная основа. Связь с импровизационным стилем ашугов, с интонационным строем армянского мелоса. Яркость художественных образов концерта. Мелодическое богатство, особенности орнаментики. Проникновенная лирика средней части, народно-танцевальный характер финала. Яркие и красочные технико-выразительные средства концерта. Концерт-рапсодия для скрипки с оркестром Хачатуряна (1962), особенности стиля и виртуозной техники этого произведения. Соната-монолог для скрипки соло.

Скрипичные концерты Шостаковича (1948, 1967). Глубина их содержания; многогранность и особенности стиля композитора, художественное отображение действительности, симфонизм развития. Характер использования скрипичной техники. Скрипичные концерты Глиэра, Шебалина, Гедике, Книппера, Шнитке, Ракова, Богданова-Березовского, Вайнберга, Салманова, Тищенко и других русских композиторов. Скрипичные сонаты Шостаковича, Бабаджаняна, Вайнберга, Голубева, Овчинникова, К. Хачатуряна, Эшпая, Шнитке, Денисова и других.

Сочинения русских композиторов для альты. Концерты Антюфеева, Аристакияна, Бунина, Гамбурга, Голубева, Зейдмана, Фрида, Леденева, Финко и др. Сонаты Асафьева, Шостаковича, Вайнберга, Фрида, Степанова, Бунина, Дружинина и др. Сюиты Чемберджи, Гайгеровой, Слонимского. Поэмы Белого, Компанейца, Левиной, Степановой. Пьесы Лятошинского, Левитина, Тактакишвили, Цинцадзе, Дружинина, Цитовича и других.

Развитие жанра виолончельного концерта, основные этапы. Концерты Г.Гамбурга, В.Василенко, Н. Мясковского, А.Хачатуряна, Р.Глиэра, С. Прокофьева, Д.Шостаковича, Д. Кабалевского, Т.Хренникова и др. Симфоническая основа этих произведений. Обогащение виолончельных средств выражения.

Виолончельный концерт Н. Мясковского (1944). Лирико-эпический характер концерта (концерт-поэма). Особенности формы.

Народность и национальный колорит концерта А.Хачатуряна (1946). Его мелодические качества, связь с импровизационным стилем ашугов, с интонационным строем армянского мелоса. Ритмические особенности, орнаментика. Яркие и красочные технико-выразительные средства. Концерт-рапсодия для виолончели с оркестром (1963), особенности стиля с виртуозной техники. Соната-фантазия для виолончели соло (1974).

Виолончельные концерты С.Прокофьева (1938, 1952). Симфония-концерт С.Прокофьева (1952) – новое слово в развитии жанра. Монументальность, выразительность и живая контрастность художественных образов. Особенности формы и виртуозной техники. Концертино С. Прокофьева.

Виолончельные концерты Д.Шостаковича (1959, 1966). Глубина и содержательность этих произведений. Яркость и выразительность художественных образов, симфоничность развития. Драматургия концертов. Новое в содержании и форме, виртуозной технике.

Виолончельные концерты А. Бабаджаняна, М. Вайнберга, Вл.Власова, Е. Голубева, Я.Иванова, Л. Книппера, Б.Тищенко, С. Цинцадзе, Б.Чайковского, А. Шнитке и других композиторов.

Расцвет жанра виолончельной сонаты. Сонаты Д.Шостаковича, Н. Мясковского, С.Прокофьева, В.Шебалина, А. Гедике, М. Вайнберга, Д. Кабалевского, Э.Каппа, Ю.Левитина, Э. Мирзояна, К.Хачатуряна, А. Чайковского, А. Шнитке и др.

ТЕМА 10. ОБЗОР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Использование народного творчества в начальной педагогической литературе. Скрипичные школы А. Григоряна, К. Мостраса, К.Родионова, К.Фортунатова, В.Якубовской и других; этюды и другие учебные пособия. Виолончельные школы А.Борисяка, Л. Мардеровского, Р.Сапожникова, С. Кальянова. Сборники этюдов, созданные кафедрой виолончели и контрабаса Московской консерватории, профессором Санкт-Петербургской консерватории А.Никитиным. Переложения и обработки.

Критический обзор литературы об исполнительском искусстве. К. Флеш, П. Казальс, Х.Беккер, И.Менухин, Б.Струве, К. Мострас, Ю.Янкелевич, Г.Нейгауз, Г.Цыпин и другие виднейшие музыканты о музыкальном исполнительстве.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях [Электронный ресурс] /Ш.Берио. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 336 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/87602>
2. Витачек, Е. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов /Е. Витачек. – Москва: Музгиз, 1964.- 242с.
3. Гинзбург, Л. История скрипичного искусства/ Л.Гинзбург, В.Григорьев. - Москва: Музыка, Музыка, 1990. –285. - Вып. I.
4. Гинзбург, Л. История виолончельного искусства / Л.Гинзбург. - Москва: Музгиз, 1950. –509с.- Кн.1.
5. Гинзбург Л. История виолончельного искусства 19 века / Л. Гинзбург. – Москва: Музыка, 1978.- 407с.-Кн.4
6. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке [Электронный ресурс] /Ф. Джеминиани. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 108 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90020>
7. Понятовский, С. История альтового искусства / С. Понятовский. - Москва: Музыка, 1984.-224с.
8. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры [Электронный ресурс] /Л.Моцарт. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 216 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/77266>
9. Фельдгун, Г. История смычкового искусства / Г. Фельдгун. – Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория(академия) им. М.И.Глинки,2006. – 500с.

Дополнительная литература

1. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] /Ф. Вейнгартнер. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63274>
2. Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна [Электронный ресурс] /К.Векслер. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 96 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73044>

3. Гинзбург, Л. Д. Тартини / Л.Гинзбург. - Москва: Музыка, 1969.-230с.
4. Гинзбург, Л. К. Ю. Давыдов / Л.Гинзбург. - Ленинград: Музгиз , 1936.-212с.
5. Гинзбург, Л. Эжен Изай/ Л.Гинзбург. - Москва: Музгиз, 1959.-193с.
6. Гинзбург, Л. Пабло Казальс/ Л.Гинзбург. - Москва: Музгиз, 1966.-181с.
7. Гутор, В. К. Ю. Давыдов как основатель школы/ В. Гутор.- Москва - Ленинград : Музгиз, 1950.- 44с.
8. Давидян ,Р. Квартетное искусство / Р.Давидян. - Москва: Музыка, 1984.- 270с.
9. Лазько, А. Виолончель / А.Лазько. - Москва: Музыка, 1960.-60с.
10. Лубоцкий, М.Д. Бессмертие листа клёна [Электронный ресурс] /М.Д. Лубоцкий. – Санкт - Петербург: Композитор, 2015. — 112 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63269>
- 11.Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] /Н.А.Малько. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 252 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73040>
- 12.Мозонько, А.П. Дирижирование [Электронный ресурс] /А.П.Мозонько. - Кемерово : КемГИК, 2013. — 68 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/46016>
- 10.Мострас, К. 24 каприза для скрипки соло Н. Паганини / К. Мострас. – Москва: Музгиз, 1959.- 166с.
- 11.Раабен ,Л. Жизнь замечательный скрипачей и виолончелистов/ Л.Раабен. - Ленинград: Музыка, 1969.-262с.
- 12.Рабей, В. Г. Ф. Телеман / В. Рабей. - Москва: Музыка,1982.-64с.
- 13.Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс] / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 88 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71889>
- 14.Роллан, Р. Гендель / Р.Роллан. - Москва: Музыка, 1984.-256с.
- 15.Сорокер, Я. Скрипичные сонаты Бетховена / Я.Сорокер. - Москва: Музгиз, 1963.-158с.
- 16.Струве, Б. Процесс формирования виол и скрипок / Б.Струве. - Москва: Музгиз, 1959.- 267с.
- 17.Хопрова, Т. Сергей Иванович Танеев / Т. Хопрова. - Ленинград : Музыка, 1968.- 104с.
- 18.Чернова, О.В. Инструментальное творчество И. Брамса. Исполнительский анализ концерта для скрипки с оркестром ре мажор [Текст] : метод. пособие / сост. О.В. Чернова. – Челябинск: ЮУрГИИ, 2011. - 51 с
- 19.Чичерин, Г. Моцарт / Г.Чичерин. - Ленинград : Музыка, 1970.- 256с.
20. Юзефович, В. В. Борисовский – основатель советской альтовой школы / В.Юзефович. - Москва: Сов. композитор, 1977.- 162с.
- 21.Ямпольский, И. Николо Паганини / И.Ямпольский. - Москва: Музгиз, 1961.- 379с.
- 22.Ямпольский, И. Давид Ойстрах / И.Ямпольский. - Москва: Музыка, 1968.- 143с.

23. Ямпольский, И. Генрик Венявский / И. Ямпольский. – Москва: Музгиз, -1955. – 40с.
24. Ярустовский, Б. Игорь Стравинский / Б. Ярустовский. - Москва: Сов. композитор, 1969.-320с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – 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/>.

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/.

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.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б–ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp/>, свободный.

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

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

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.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной учебной, учебно-методической и научной литературой, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включают законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 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.

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

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации преподавателю

Дисциплина «История исполнительского искусства на струнных инструментах» призвана способствовать развитию художественного кругозора студентов и их способности ориентироваться в различных стилях и направлениях в области своей специальности.

В данной дисциплине изучаются основные этапы истории развития скрипичной и альтовой, а также виолончельной и контрабасовой литературы, исполнительства и педагогики. С точки зрения данной специальности рассматриваются лучшие произведения классического и современного репертуара, содержащего сочинения различных стилей и жанров. Изучаются важнейшие стилистические направления в истории скрипичного искусства, а также жизнь и деятельность его крупнейших представителей.

Тематическое содержание дисциплины «История исполнительства на струнных инструментах» основывается на общепринятой исторической периодизации. В обзорных разделах раскрывается историческая обусловленность и закономерности развития исполнительского искусства на струнных инструментах, его связи с общим развитием музыкальной культуры, смычковой культуры в целом, а также особенности, вытекающие из специфики этого искусства. В процессе изучения дисциплины студент овладевает навыками анализа различных исполнительских редакций, особенностей интерпретаций произведений выдающимися музыкантами – исполнителями.

Занятия по дисциплине «История исполнительского искусства на струнных инструментах» проводятся в виде лекционных и семинарских занятий. Теоретический материал целесообразно сочетать с прослушиванием записей концертов, сонат, квартетов в исполнении известных выдающихся артистов прошлого и современного смычкового искусства, с последующим анализом

исполняемых произведений, их редакций, а также самого исполнения – его стиля, отдельных художественных и технических исполнительских приемов и т.д.

Преподавателю в ряде случаев стоит ставить вопросы в проблемном виде, вовлекая студентов в дискуссию. Обсуждение сложных, а иногда и спорных положений, зачастую не имеющих однозначных решений, может помочь овладеть навыками анализа, а, в конечном счете, повлиять на мировоззрение молодого музыканта.

В итоге прохождения дисциплины студент должен не только получить общие сведения об истории исполнительства, но и развить свой интерес к научно-исследовательской работе. Дисциплина должна помочь полноценному и многогранному формированию молодого музыканта-исполнителя и педагога.

2.2. Методические рекомендации для студентов

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе, приобретение навыков работы со специальной литературой, подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности. Развитие способности самостоятельного музыкального мышления является одной из центральных задач музыкального воспитания. Темп профессионального роста обуславливается творческой инициативой и самостоятельностью студента.

Организатором самостоятельных занятий студентов является педагог-консультант. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» предполагает знакомство с материалом, выстроенным по принципу исторической хронологии. Этим объясняется необходимость его последовательного освоения, от темы к теме, что позволяет уяснить логику и динамику социально-исторических, духовных и художественно-творческих процессов в истории исполнительства на струнных инструментах. В процессе освоения учебного материала важно:

- получить знания теоретических основ истории смычкового искусства по периодизации, этапным изменениям художественных задач исполнительства, технических средств в историческом аспекте;
- составить представление о важнейших достижениях той или иной эпохи в исполнительстве на струнных инструментах;
- воспитать способности ориентирования в различных стилях и направлениях исполнительства, композиторского творчества и педагогики;
- научиться анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров;
- научиться пользоваться учебной и исследовательской литературой, а также другими средствами обучения;
- овладеть методами и методиками сбора информации;

– выработать представление о круге исследовательских проблем и перспективных направлений в современной истории исполнительского искусства.

Особое внимание следует уделить освоению следующей темы: «Современное смычковое искусство», вследствие большой информативной объемности данного материала. Это требует от студента проявления большей самостоятельности и изучения дополнительной литературы.

Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям, а также подготовка к зачёту включает в себя чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы по всем разделам и темам дисциплины, работу с нотным текстом, аудио- и видеоматериалами.

Для более глубокого изучения истории своей специальности, требуется ознакомление с дополнительной литературой.

Формы отчетности

Формами отчетности являются: выступления студентов на семинарах, доклады на студенческих конференциях. В конце каждого семестра преподаватель курса подводит итог самостоятельной работы студента.

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

Освоение практики 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 практики 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.