

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра струнных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

А.Г. Стрельченко

Рабочая программа учебной дисциплины
«История исполнительского искусства»
Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)
Профиль «Оркестровые струнные инструменты»

Астрахань
2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – расширение профессионального кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и направлениях в сфере своей специальности. Курс также способствует формированию эстетического вкуса, умения мыслить специальными категориями и понятиями.

Важнейшей **задачей** является более полное ознакомление с литературой для скрипки и альты, включая как сольные, так и камерные сочинения. Анализ литературы призван создать у студента представление не только о ее стилистических, формообразующих и жанровых признаках, но и о традициях исполнения. При этом центральное место занимает проблема исполнительской интерпретации.

Прослушивание звукозаписей является основой для изучения различных интерпретаций, созданных выдающимися представителями мирового скрипичного и альтового искусства 19-20 веков.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и

	<p>культуру других стран;</p> <ul style="list-style-type: none"> – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
	<p>особенностях и традициях различных социальных групп;</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума

	<p>информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских

диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часа, в том числе: аудиторные часы 108, самостоятельные 72 часа. Срок обучения 5,6,7 семестры. В 7 семестре – экзамен.

4. Содержание дисциплины и требования

№	Наименование темы занятия	Общее кол-во часов
1	Тема 1. Развитие смычкового искусства от его истоков до конца XVI века 1) Происхождение смычковых инструментов 2) Смычковые инструменты в средневековой Европе 3) Формирование виолы и скрипичного семейства	12
2	Тема 2. Развитие смычкового искусства в XVII веке 1) Италия. Венецианская и болонская исполнительские и композиторские школы. Творчество А. Корелли. 2) Франция. Особенности развития смычкового искусства. Творчество Ж.Б. Люлли. 3) Центрально-европейские страны: Чехия, Польша, немецкие земли 4) Москва и становление нового светского искусства	16
3	Тема 3. Развитие смычкового искусства в XVIII веке. 1) Творчество А. Вивальди, Ф. Джеминиани, П. Локателли, Д. Тартини, Л. Боккерини. 2) Сочинения для струнных инструментов Г.Ф. Телемана, Г.Ф. Генделя. 3) Сочинения для струнных инструментов И.С. Баха 4) Венские классики: Й. Гайдн, В.А. Моцарт 5) Стиль Рококо. Творчество Ж.М. Леклера, Ж.Б. Бреваля, П. Гавинье. 6) Творчество Ж.Б. Виотти 7) Смычковые классы Парижской консерватории 8) Реформы Петра. Петровские ассамблеи. Музыканты-иностранцы в России. Музыкальный мастер И. Батов. И.Е. Хандошкин и его творчество.	26

4	<p>Тема 4. Развитие смычкового искусства в XIX веке.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Произведения Л. Бетховена для струнных инструментов 2) Л. Шпор – скрипач, композитор, педагог 3) Н. Паганини. Развитие виртуозной романтической музыки 4) Франко-бельгийская виртуозно-романтическая школа. Творчество Ш.О. де Берио, А. Вьетана, Ф. Серве 5) Польская виртуозно-романтическая школа. Творчество К. Липиньского, А. Контского, Г. Венявского. 6) Чешская смычковая школа. Произведения Б.Сметаны и А. Дворжака. 7) Выдающийся испанский скрипач П. де Сарасате 8) Й. Иоахим – скрипач, педагог, музыкальный деятель. Произведения для струнных И. Брамса. 9) Русское смычковое искусство в XIX веке. Смычковые классы Петербургской и Московчккой консерватории. Основатель русской скрипичной школы Л. Ауэр. Основатель русской виолончельной школы К.Ю. Давыдов. Сочинения П.И. Чайковского. 	28
5	<p>Тема 5. Развитие смычкового искусства в XX веке.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Выдающийся австрийский скрипач и композитор Ф. Крейслер. 2) Венгерские скрипачи Й. Хубай, К. Флеш, Й. Сигети. Произведения Б. Бартока. 3) Выдающийся румынский скрипач Дж. Энеску. 4) Выдающийся испанский виолончелист П. Казальс 5) Крупнейшие американские скрипачи и виолончелисты, выходцы из России. 6) Выдающиеся советские исполнители старшего и среднего поколения. 7) Современные российские исполнители. 	26
	Итого	108

5. Организация контроля знаний

Критерии оценки

«**Отлично**» Студент знает основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной музыки, направления и стили

зарубежной и отечественной музыки, творчество зарубежных и отечественных исполнителей и композиторов;

«Хорошо» Студент достаточно уверенно разбирается в периодизации развития смычковых инструментов, знает основные характерные черты национальных исполнительских школ. Знаком с именами наиболее выдающихся исполнителей и их биографиями. Может назвать наиболее выдающиеся произведения композиторов разных эпох и национальных школ.

«Удовлетворительно» Студент слабо разбирается в периодизации развития смычковых инструментов, слабо знает основные черты национальных исполнительских школ. Плохо знаком с именами наиболее выдающихся исполнителей и их биографиями. Слабо знает наиболее выдающиеся произведения композиторов разных эпох и национальных школ.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «История исполнительского искусства» проводятся в следующих аудиториях:

№34 - пианино «Рейнер» - 1 шт., стул – 7шт., стол – 4шт., доска ученическая – 1шт., шкаф для документов – 1шт., банкетка – 1шт.;

№35 - пианино «Петроф» - 1шт., доска ученическая – 1шт., стол – 9шт., стул – 21шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Исполнительское искусство и музыковедение. Параллели и взаимодействия [Текст]: Сборник статей по материалам Международной научной конференции 6-9 апреля 2009 года. – Москва: Человек, 2010. - 744 с.
2. Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство [Текст]: Сборник статей по материалам X Международной научно-практической конференции 7 февраля 2014 года / Отв. ред. О.В. Немкова. - Тамбов, 2014. - 662 с. - ISBN 978-5-91691-121-7.
3. *Шабунова, И.М.* Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Текст]: учебное пособие / И. М. Шабунова. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. - 261 с., нот. - (библиотека методической литературы). - ISBN 978-5-93365-039-3: 260-00.
4. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета

музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103888>.
— Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Бренинг Р. История струнно-смычкового искусства. Казань. 2007.
2. Бродская А. Воспоминания о русском доме. Феодосия-Москва Издат. Дом «Коктебель», 2006
3. Васильева А. Мой опыт-моя вера М., комп. «Net Graphics», 2000
4. Гайдамович Т. А. Виолончельные сонаты Бетховена. М -, 1981
5. Гайдамович Т, А. Святослав Кнушевицкий. М., 1985
6. Гайдамович Т.А. Избранное М., 2004
7. Гайдамович Т.А. История виолончельного искусства М., 2006
8. Дис А. История жизни И.Гайдна М. Классика XXI век, 2000.
9. Дружинин Ф. Воспоминания М. Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина 2001.
10. Засимова А. Как исполнять Бетховена. М, Классика XXI век 2007.
11. Коган Л. Воспоминания и письма. М., Композитор. 2004.
12. Козолупова Г.С; С. М. Козолупов. Жизнь и творчество. М., 1986.
13. Копылова Г. Я. Хейфец в России. С.- Петербург 2004.
14. Меркулов А.М. Как исполнять Гайдна. М, Классика XXI век 2009.
15. Раков Л. История контрабасового искусства М. Издат. Дом «Композитор», 2004.
16. Сафонова У.Л. Скрипичная школа Московской консерватории М., МГК., 2002.
17. Спиваков В. Мимолётности. М., Музыка 2004.
18. Фельдгун Г.Г. История смычкового искусства. Н., 2006.
19. Шафран Д. Виолончель соло. Аст Москва 2001.
20. Шух М. Чайковский. С-Пб., Северо-запад пресс., 2009.
21. Щелкановцева Е. Сюиты для виолончели соло И.С. Баха М., «Музыка»1997
22. Хентова С. Ростропович С-Пб.,МП РИЦ «Культ-информ-пресс» 1993

Видео материалы

Видеофильмы:

Давид Ойстрах

Леонид Коган

Жизнь после жизни (Об Олеге Кагане)

Жаклин дю Пре

Яша Хейфец

Григорий Пятигорский

Исаак Стерн

М. Ростропович играет виолончельные концерты Й. Гайдна

А. Марков исполняет 24 каприза Паганини

Мастер – классы Пабло Казальса

Мастер – классы Мстислава Ростроповича

Видеозаписи концертных выступлений В. Спивакова, В. Третьякова, Н.

Гутман, В. Репина, М. Майского, М. Ростроповича, А. Рудина.

CD Произведений для струнных инструментов:

Чайковского, Глазунова, Конюса, Бетховена, Гайдна, Моцарта, Грига, Бруха, Брамса, Вивальди, Локателли, Корелли, Витали и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

Залогом успешной сдачи итоговой и промежуточной аттестации курса является: регулярное посещение лекций и семинаров, знакомство с дополнительной литературой по данному курсу, просмотр видео материалов

в интернете, ТВ, прослушивание записей выдающихся исполнителей.

Предварительная проработка вопросов по данному курсу облегчит сдачу зачётов и экзаменов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Основные требования к итогам самостоятельной работы являются:

- точное следование заявленной теме;
- полнота и последовательность в изложении материала;
- доказательность аргументации;
- умение соотнести аналитический и исторический ракурсы материала;
- умение суммировать свои наблюдения в итоговой части;
- литературная корректность и связность изложения;
- грамотная работа с источниками и корректность научного аппарата работы.