

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра специального фортепиано

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

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
«История исполнительских стилей»
По специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета)
Специализация №1 «Фортепиано»

Астрахань
2021

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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 для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Целью учебной дисциплины «**История исполнительских стилей**» является воспитание высококвалифицированных музыкантов, имеющих ясные представления об эволюции фортепианного исполнительского искусства, умеющих анализировать стилевые особенности исполнительского искусства пианистов, способных применять полученные знания в собственном исполнительском творчестве

Основные **задачи** учебной дисциплины:

- изучение стилевой эволюции в фортепианном искусстве в историческом ракурсе;
- ознакомление с исполнительскими стилями в процессе прослушивания аудиозаписей
- освоение методов сравнительного анализа исполнительских концепций;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
<p>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>	<p><i>Знать:</i></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

	<p>инструментов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></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; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></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.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Курс обучения – 2, семестр - 3. Объем курса 36 часов (14 – лекционные занятия, 22 – практические занятия). Формы итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре.

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план

№ тем	Название темы	Всего часов
1.	Исполнительский стиль как художественное явление.	2
2	Эволюция исполнительских стилей	8
3	Типология исполнительских стилей	2
4	Вопросы исполнительского стиля при интерпретации сочинений разных эпох и композиторских стилей	24
	Всего – 36 часов	36

Календарный план

№ недели	Название темы	Лекция	Практич. занятие
1	Тема 1. Исполнительский стиль как художественное явление.	2	
2, 3	Тема 2. Эволюция исполнительских стилей Блестящий виртуозный романтический стиль. Салонное направление виртуозного стиля. Эмоциональный романтический стиль. Рационалистический (классический) стиль	2	2
4, 5	Тема 2. Лирический интеллектуализм. Развитие исполнительских стилей во второй половине XX века.	2	2

6	Тема 3. Типология исполнительских стилей.	2	
7, 8, 9	Тема 4. Стилистика в музыке XVIII века: барокко, классицизм, венская классика (Гайдн, Моцарт, Бетховен)	2	4
10, 11	Тема 4. Стилистика в музыке эпохи романтизма. Ранний романтизм. Шопен	2	2
12, 13	Тема 4. Стилистика в музыке эпохи романтизма. Шуман, Лист, Брамс		2
14, 15	Тема 4. Русская музыка XIX - начала XX веков	2	2
16	Тема 4. Импрессионизм.	2	2
17, 18	Тема 4. Музыка XX века	2	2
	Итого – 36 часов	18	18

5. Организация контроля знаний

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в середине семестра.

Вопросы для тестирования по дисциплине «История исполнительских стилей»

1. Содержание понятия «исполнительский стиль»	1. 1. Стиль конкретного композитора 2. 2. Правильное исполнение штрихов 3. 3. Исторически обусловленная специфическая система средств исполнительской выразительности. 4. 4. Работа над содержанием произведения
2. Какому исполнительскому стилю присуща внешняя бравурность?	1. Классическому стилю 2. Салонно-виртуозному стилю начала XX века 3. Академическому стилю 4. Фольклорному стилю
3. Какому пианисту	1. И. Брамсу

<p>принадлежит идея ударной трактовки фортепиано?</p>	<p>2. В. Горовицу 3. Ф. Бузони 4. С. Рахманинову</p>
<p>4. Для какого исполнительского стиля характерна повышенная выразительность и эмоциональность в эстрадном выступлении?</p>	<p>1. Для интеллектуального стиля 2. Для салонного псевдоромантического стиля 3. Для учебного выступления ученика школы 4. Для лауреатского стиля</p>
<p>5. Какой пианист оказал большое влияние на формирование интеллектуального стилевого направления XX века?</p>	<p>1. Г. Нейгауз 2. А. Шнабель 3. А. Есипова 4. К. Игумнов</p>
<p>6. Автор исследование по теории исполнительских стилей?</p>	<p>1. Л. Баренбойм 2. Д. Рабинович 3. Е. Тимакин 4. А. Алексеев</p>
<p>7. К какому исполнительскому стилю можно отнести искусство Артура Рубинштейна?</p>	<p>1. Классический стиль 2. Салонно-виртуозный стиль 3. Романтический эмоциональный стиль 4. Камерный стиль</p>
<p>8. К какому исполнительскому стилю можно отнести искусство Святослава Рихтера?</p>	<p>1. Классический стиль 2. Салонно-виртуозный стиль 3. Лирический интеллектуализм 4. Романтический эмоциональный стиль</p>
<p>9. Для какого исполнительского стиля главной чертой является выявление логики развития и конструктивных сторон музыки?</p>	<p>1. Для салонно-виртуозного стиля 2. Для импровизационного стиля 3. Для рационалистического (классического) стиля 4. Для псевдоромантического стиля</p>
<p>10. Особенность фортепианного стиля И. Брамса</p>	<p>1. Венский классицизм 2. Импрессионизм 3. Программность 4. Синтез романтического и классицистского мышления</p>

Итоговый зачет проводится в 3 семестре. В зачетные требования входит ответ на вопрос, реферативное сообщение по проблемам современного исполнительского стиля и сравнительный анализ стилевых различий в разных исполнительских версиях какого-либо произведения .

Вопросы к зачету.

1. Исполнительский стиль как художественное явление.
2. Блестящий виртуозный романтический стиль.
3. Салонное направление виртуозного стиля.
4. Эмоциональный романтический стиль.
5. Рациональный (классический) стиль
6. Лирический интеллектуализм
7. Силевые задачи в музыке первой половины XVIII века (барокко, клавиризм).
8. Силевые задачи в музыке венских классиков
9. Силевые задачи в романтической музыке
10. Силевые задачи в русской музыке XIX - начала XX века.
11. Силевые задачи в музыке импрессионистов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ

«Зачтено» выставляется в том случае, когда студент показывает достаточно ясные представления о содержании изучаемого материала, разбирается в теоретических вопросах курса, умеет применять полученные знания на практике, использует не только основную, но и дополнительную литературу.

«Не зачтено» выставляется в том случае, когда студент не выполнил перечисленные выше требования к качеству усвоения изучаемого материала.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в аудитории № 52 (рояль «Рениш» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт). Библиотека имеет абонемент и читальный зал, где представлена необходимая литература и нотные издания. Фонотека обладает достаточным фондом аудиозаписей и звукотехническим оборудованием.

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:

1. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99381>. — Загл. с экрана.
2. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Черни; пер. С нем. Зубов Д.Е. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2011>. — Загл. с экрана.
3. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 268 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97089>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3 [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99792>. — Загл. с экрана.
2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97735>. — Загл. с экрана.

3. Асфандьярова, А.И. Фортепиано и синтезатор. Тембровые эскизы клавирных сонат Й. Гайдна [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Асфандьярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96807>. — Загл. с экрана.
4. Безуглая, Г.А. Новый концертмейстер балета [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Безуглая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107063>. — Загл. с экрана.
5. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Б.С. Казачков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2013. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70193>. — Загл. с экрана.
6. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Левин; С.Г. Денисова; Н.А. Александрова, С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107065>. — Загл. с экрана.
7. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101620>. — Загл. с экрана.
8. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Люблинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102388>. — Загл. с экрана.
9. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>. — Загл. с экрана.

10. Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной технике [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. Стуколкина С.М. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2007. — 392 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2865>. — Загл. с экрана.
11. Савшинский, С.И. Пианист и его работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Савшинский ; под ред. Л. А. Баренбойма. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 276 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103126>. — Загл. с экрана.
12. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. Гармонизация [Электронный ресурс]: справочник / Н. Слонимский; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2016. — 136 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73046>. — Загл. с экрана.
13. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные последовательности [Электронный ресурс]: справочник / Н. Слонимский; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2016. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73045>. — Загл. с экрана.
14. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107321>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателей

Дисциплина «История исполнительских стилей» имеет многосторонние связи со специальными и общепрофессиональными дисциплинами учебного плана. Этот курс должен интегрировать знания, получаемые студентом на уроках специальности, истории фортепианного искусства, теории и истории музыки, анализа музыкальных произведений.

Тематический план дисциплины охватывает все основные стили и произведения фортепианной музыки. Первая часть курса содержит основной теоретический материал по истории исполнительских стилей. Во второй части курса рассматриваются вопросы исполнения в контексте главных

музыкальных стилей в хронологическом порядке от барокко до современной музыки.

Практическая направленность данного курса определяет формы занятий. Лекционные формы работы занимают меньшую часть времени (14 часов). Прослушивание и обсуждение различных интерпретаций занимает 22 часа. Перед прослушиванием необходимо дать характеристику исторического периода, главных стилевых направлений, особенностей творчества композитора. Поскольку теоретический материал был пройден на уроках истории фортепианного искусства и истории музыки, то можно предложить студентам самостоятельно изложить эти сведения.

Важной частью изучения этой дисциплины является совместное обсуждение полученных впечатлений, что позволяет связать новый материал с предшествующим опытом. Во время таких обсуждений студент осваивает терминологию, учится формулировать свои мысли, приобретает умение сравнивать различные исполнения.

Предлагаемый примерный список аудиозаписей используется на лекциях в качестве иллюстративного материала.

И.С. Бах.

Английская сюита соль минор Г. Гульд. С. Рихтер

Французская сюита Соль мажор А. Волконский (клавесин)

Партита ми минор М. Плетнев. М. Аргерих

Хроматическая фантазия и fuga. А. Шифф. Г. Леонхард

Французская увертюра Г. Гульд.

Прелюдии и fuga. Г. Гульд. С. Рихтер. С. Фейнберг

Концерты ре минор (С. Рихтер) фа минор (Г. Гульд), соль минор (З. Ружичкова).

Г.Ф. Гендель

Сюита ре минор З. Ружичкова (клавесин)

Й. Гайдн

Соната соль минор С. Рихтер

Сонаты М.-А. Амлен. А. Шифф

В.А. Моцарт

Фантазия ре минор Э. Гилельс, М. Учида, Г. Гульд.

Соната ля минор Э. Гилельс, М. Учида.

Концерт № 11 Д. Баренбойм.

Концерт № 20 С. Рихтер.

Л. Бетховен

Соната cis-moll, соч.27, № 2. Сравнение интерпретаций: И. Падеревский – вся соната. А.Фишер – вся соната.Г. Нейгауз, А. Шнабель,

Концерт № 3, 1 часть – А. Шнабель, Э. Гилельс, С. Рихтер.

Концерт № 1 М. Аргерих.

32 вариации С. Рахманинов, Э. Гилельс Г. Гульд

12 соната, 28 соната М. Юдина, М. Гринберг

17 соната В. Кемпф.

31 соната М. Гринберг,

32 соната М. Юдина, М. Гринберг,

Багатели Г. Гульд

Ф. Шуберт

Соната ля минор, соч.42 М. Гринберг

Соната Ля мажор М. Плетнев. М. Учида

Соната си-бемоль мажор Н. Перельман

Музыкальные моменты В. Софроницкий

Ф. Мендельсон

Концерт № 1 М. Плетнев

Серьёзные вариации В. Софроницкий.

Песни без слов М. Гринберг

Р. Шуман

Карнавал Н. Штаркман, В. Софроницкий

Фантазия 1 часть В. Софроницкий, С. Варелла Сид

Бабочки Н. Демиденко

Арабеска В. Софроницкий

Крейслериана. Г. Нейгауз.

Концерт ля минор А. Корто

Ф. Шопен

Полонез № 3 Ля-мажор, соч. 41, № 1 Э. Д'Альбер

Полонез № 5 фа - диез-минор, соч. 44 М. Плетнев

Полонез № 6 Ля-бемоль-мажор, соч.53 Э. Вирсаладзе, В. Софроницкий

Баркарола, соч. 60 С. Нейгауз, Дину Липати, Арт. Рубинштейн.

Этюды Э. Вирсаладзе, Х. Болет.

Соната b-moll С.Рахманинов

Фантазия В. Софроницкий, М.Плетнев

Прелюдии А. Корто,

Скерцо № 1 Софроницкий, С.Рахманинов

Баллада № 3 С.Рахманинов, Л. Оборин, С. Рихтер,
Вальсы В. Софроницкий, С. Рахманинов

Ф. Лист

Венгерские рапсодии: № 6 М. Аргерих, № 10, № 12 Арт. Рубинштейн,

Этюды: Мазепа Х. Болет, Блуждающие огни Ф. Ламонд

Этюды по Паганини №№3, 4,5,6 В. Мержанов

Годы странствий: Венеция и Неаполь Л. Берман

Мефисто-вальс Арт. Рубинштейн

Погребальное шествие Арт. Рубинштейн

И. Брамс

Рапсодии соч.79 Арт. Рубинштейн

Интермеццо соч. 117 В. Горностаева

Интермеццо соч. 118 №№ 1,3,6 С. Рихтер

Интермеццо соч. 118 № 1, соч. 119. № 1,2 Г. Нейгауз, Арт. Рубинштейн

Второй концерт, 1 часть С. Рихтер

К. Дебюсси

«Остров радости» В. Клайберн

«Образы», 2 серия «Золотые рыбки» Арт. Рубинштейн

«Детский уголок» (№№1, 2, 6) А. Микельанджели

Прелюдия «Затонувший собор», «Образы», 2 серия «Золотые рыбки» Арт.
Рубинштейн

М.Равель

«Ночные призраки»: «Ундина», «Скарбо» В. Гизекинг.

«Игра воды» М. Плетнев

Концерт соль мажор В. Кастельский

П.Чайковский

Времена года Большая соната 1 часть М. Плетнев.

Детский альбом Я. Флиер

С. Рахманинов

2 концерт С. Рахманинов, В. Ашкенази.

Рапсодия на тему Паганини С. Рахманинов

Прелюдия fis-moll, соч. 23 С. Рихтер, П. Серебряков.

Соната № 2 П. Серебряков.

Музыкальные моменты Des-dur, es-moll В. Софроницкий.

Баркарола С. Рахманинов

Прелюдии С. Рихтер

Этюды-картины С. Рихтер

А. Скрябин

Соната № 4 В. Софроницкий

Соната № 6 С. Рихтер
 Соната № 8 В. Софроницкий
 Этюды соч. 42 С. Рихтер
 Прелюдии соч. 17 В. Софроницкий
С. Прокофьев
 Вторая, Восьмая сонаты Н. Петров.
 Седьмая соната С. Рихтер
 Мимолетности Д. Башкиров
 Концерт № 3 С. Прокофьев
 Концерт № 5 Т. Николаева
 Токката С. Прокофьев
Б. Барток
 Румынские танцы. Две элегии. Л. Сюч.
 Сюита соч. 14 Э. Туша
 Третий концерт Т. Николаева
П. Хиндемит
 Соната № 3 Д. Алексеев
 Сюита «1922» С. Рихтер
 Ludus tonalis Х. Петермандль
Д. Шостакович
 Соната № 2 М. Юдина
 Концерт № 2 В. Крайнев
 Прелюдии и фуги Д. Шостакович
Р. Щедрин
 Концерты № 1, № 2 Р. Щедрин
 Соната Р. Щедрин
 Прелюдии и фуги Р. Щедрин

Методические рекомендации для студентов

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История исполнительских стилей» заключается в дополнительном прослушивании музыки с целью закрепления музыкального материала в памяти. Эти прослушивания необходимо проводить с нотами, отмечая параллельно все особенности стиля и интерпретации.

В самостоятельную работу входит также освоение рекомендованной литературы. Студент должен свободно ориентироваться в теоретических

вопросах изучаемого курса, уметь применять полученные знания на практике, использовать не только основную, но и дополнительную литературу. Необходимо научиться обобщать материал, находить главное и дополняющее, выступать с устными сообщениями.