

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов

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

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

Рабочая программа учебной дисциплины
«История исполнительских стилей»

По специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация №4: «Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон, ударные инструменты),
исторические духовые и ударные 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

1. Цель и задачи курса

Целью дисциплины является совершенствование профессионального кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и направлениях (в сфере своей специальности). Курс также содействует воспитанию эстетических критериев, обогащению художественно-образного, исполнительского и инструментального мышления.

Задачи дисциплины– научить студентов:

- формирование у студента необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки
- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений фортепианного исполнительского искусства XVIII – XX веков
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте эпох, анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов
- исследование проблем исполнительской интерпретации на основе прослушивания звукозаписей, выполненных в разные временные периоды.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
<p>УК–5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<p><i>Уметь:</i></p>

	<p>— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;</p> <p>— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;</p> <p>— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;</p> <p>— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p>Знать:</p> <p>— основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам;</p> <p>— основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;</p>
	<p>Уметь:</p> <p>— планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения;</p> <p>— применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, из них аудиторных 36 часов. Время изучения – 5 семестры. Формы контроля – зачет, 5 семестр.

4. Структура и содержание дисциплины

Наряду с рассмотрением основных этапов развития истории литературы для духовых инструментов, оркестрового и сольного

исполнительства, педагогики, необходимо рассматривать важнейшие стилистические направления в истории духового искусства, а также деятельность его крупнейших представителей, показать передовую роль советской педагогики, литературы и исполнительства в истории игры на духовых инструментах, раскрыть широкие перспективы дальнейшего развития исполнительства на духовых инструментах.

В процессе занятий следует использовать музыкальные иллюстрации, анализируя содержание и формы произведений.

Кроме того, необходимо рассматривать само исполнение с точки зрения стиля, отдельных художественных и технических приемов, интерпретации.

1.	Музыка и исполнительство эпохи античности	4
2.	Музыка и исполнительство эпохи средневековья	4
3.	Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения	4
4.	Искусство игры на духовых инструментах в Западной Европе в XVII -XVIII веках	3
5.	Исполнительское искусство на духовых инструментах в Западной Европе в XIX и начале XX века	3
6.	Современная зарубежная литература для духовых инструментов и исполнительские школы	3
7.	Исполнительство на духовых инструментах в России от его возникновения до 60-х годов XIX столетия	3
8.	Русское искусство игры на духовых инструментах в 1860-1917 годы	3
9.	Советская школа игры на духовых инструментах (1917-1945)	3
10.	Советское искусство игры на духовых инструментах в 1945-1991 годах	3
11.	Музыка и исполнительство на духовых инструментах после 1991 года	3

	Итого:	36 ч.
--	--------	-------

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Музыка эпохи Античности.
2. Инструменты первобытнообщинного строя и древнего мира.
Самостоятельная работа: найти дополнительную информацию по инструментам древнего мира.
3. Музыка эпохи Средневековья.
4. Духовые инструменты в Западной Европе в средние века.
Самостоятельная работа: найти дополнительную информацию по инструментам эпохи Средневековья.
5. Музыка эпохи Возрождения.
6. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения.
Самостоятельная работа: проанализировать использование композиторами эпохи Возрождения духовых инструментов.
7. Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле XVII века.
Самостоятельная работа: найти информацию о коллективах, сформировавшихся в XVII веке.
8. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII века.
Самостоятельная работа: проанализировать творчество композиторов начала XVIII века, разобрать применение ими духовых инструментов.
9. Становление духовых инструментов в оркестровой культуре XVIII века.
Самостоятельная работа: разобрать составы оркестров XVIII века.
10. Духовые инструменты в творчестве композиторов классической школы.
Самостоятельная работа: составить список произведений для духовых инструментов эпохи Классицизма.
11. Духовые инструменты в творчестве композиторов-романтиков.

Самостоятельная работа: рассмотреть распространение сольного исполнительства на духовых инструментах. Крупные исполнители.

12. Применение духовых инструментов композиторами XIX – начала XX века.

Самостоятельная работа: проанализировать оркестровые партитуры. Выявить отличительные черты применения духовых инструментов для данной эпохи.

13. Исполнительское искусство и педагогика в XIX – начале XX веков.

Самостоятельная работа: подготовить информацию по крупным педагогам и исполнителям XIX – начала XX веков.

14. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление новых их видов.

Самостоятельная работа: просмотреть изменение конструкции духовых инструментов. Найти информацию по экспериментальным инструментам.

15. Современная зарубежная литература для духовых инструментов и исполнительские школы.

Самостоятельная работа: составить репертуар современной литературы для духовых инструментов.

16. Зачетное занятие.

Блок 2.

1. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах в России.

Самостоятельная работа: рассмотреть развитие народных инструментов в России.

2. Русская музыка XVIII – XIX веков.

Самостоятельная работа: найти дополнительную информацию о музыке в XVIII – XIX веках.

3. Отечественное духовое инструментальное искусство в XVIII и в первой половине XIX века.

Самостоятельная работа: разобрать деятельность музыкантов в XVIII и в первой половине XIX века.

4. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов.

Самостоятельная работа: рассмотреть партитуры композиторов, и применение ими духовых инструментов.

5. Творчество русских композиторов классиков и применение ими духовых инструментов.

Самостоятельная работа: рассмотреть партитуры композиторов, и применение ими духовых инструментов.

6. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах.

Самостоятельная работа: найти труды педагогов этого периода; рассмотреть их методическую ценность.

7. Музыка в 1917-1945 годы.

Самостоятельная работа: выявить основные стилистические черты музыки данного периода.

8. Становление советской школы игры на духовых инструментах.

Самостоятельная работа: назвать основных педагогов данного периода и их труды.

9. Классы духовых инструментов в Московской, Ленинградской и других консерваториях нашей страны.

Самостоятельная работа: просмотреть биографии исполнителей в классах консерватории.

10. Духовые инструменты в творчестве советских композиторов.

Самостоятельная работа: найти популярные произведения для духовых инструментов советских композиторов.

11. Расцвет отечественного исполнительства на духовых инструментах после 1945 года.

Самостоятельная работа: прочитать биографии наиболее известных исполнителей.

12. Музыка в 1945-1991 годы.

Самостоятельная работа: выявить основные стилистические черты для музыки данного периода.

13. Крупнейшие советские педагоги. Их методические труды.

Самостоятельная работа: рассмотреть методическую ценность данных трудов.

14. Духовые инструменты в творчестве отечественных композиторов (1945-1991).

Самостоятельная работа: найти и прослушать наиболее популярные произведения для духовых инструментов данного периода.

15. Музыка в России после 1991 года.

Самостоятельная работа: рассмотреть основные произведения этой эпохи.

16. Педагоги и современные отечественные школы.

Самостоятельная работа: назвать основных педагогов по классам духовых инструментов и их краткие биографии.

17. Крупные исполнители на духовых инструментах с 1991 по наше время.

Самостоятельная работа: составить сообщение о некоторых крупных исполнителях.

18. Новые исполнительские приемы на духовых инструментах.

Самостоятельная работа: рассмотреть целесообразность новых исполнительских приемов на духовых инструментах.

19. Усовершенствование конструкции духовых инструментов.

Самостоятельная работа: подготовить информацию об изменениях в конструкции инструмента (по видам инструментов).

20. Зачетное занятие.

Примерные образцы заданий для текущего контроля

Список тем для зачета:

1. Инструменты первобытнообщинного строя и Древнего мира
2. Духовые инструменты в эпоху Средних веков
3. Духовое инструментальное искусство в эпоху Возрождения
4. Эволюция духовых инструментов в оркестре и камерно-инструментальных жанрах XVII века.

5. Становление оркестровой культуры в первой половине XVIII века.
6. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII века.
7. Оркестрово-исполнительская культура в Западной Европе второй половины XVIII века.
8. Духовые инструменты в творчестве композиторов Венской классической школы
9. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов Западной Европы
10. Народные истоки искусства игры на духовых инструментах в России
11. Духовое инструментальное искусство России в XVIII век.
12. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление новых их видов.
13. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах
Становление отечественной школы игры на духовых инструментах (1917-1945)
14. Классы духовых инструментов в Московской, Санкт-петербургской и других консерваториях
15. Духовые инструменты в творчестве отечественных композиторов.
16. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление их новых видов.

Список тем рефератов

1. Инструменты первобытнообщинного строя и Древнего мира
2. Духовые инструменты в эпоху Средних веков
3. Духовое инструментальное искусство в эпоху Возрождения
4. Эволюция духовых инструментов в оркестре и камерно-инструментальных жанрах XVII века.
5. Становление оркестровой культуры в первой половине XVIII века.
6. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII века.

7. Оркестрово-исполнительская культура в Западной Европе второй половины XVIII века.
8. Духовые инструменты в творчестве композиторов Венской классической школы
9. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов Западной Европы
10. Народные истоки искусства игры на духовых инструментах в России
11. Духовое инструментальное искусство России в XVIII век.
12. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление новых их видов.
13. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах
Становление отечественной школы игры на духовых инструментах (1917-1945)
14. Классы духовых инструментов в Московской, Санкт-петербургской и других консерваториях
15. Духовые инструменты в творчестве отечественных композиторов.
16. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление их новых видов.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

На зачет студент представляет реферат, подготовленный им в процессе изучения курса, и защищает его. Темой реферата является один из вопросов истории и теории искусства игры на духовых инструментах (история инструментария, исполнительства, литературы и педагогики).

Критерии оценок и Фонд оценочных средств

«Зачтено» выставляется, если студент обнаруживает знания, отвечающие предъявляемым к ответу требованиям. Студент демонстрирует приобретенные навыки и отвечает на вопросы. По форме ответ должен

излагаться уверенно, логически стройно и грамотно. «Зачтено» выставляется, если реферат представлен на должном уровне, выполнены все требования к тексту и оформлению реферату. Изложены основные положения, позиции и выводы; оформлена литература и сноски.

«Не зачтено» - выставляется студенту за отсутствие знаний по данной дисциплине и за невыполнение требований по текущим формам отчетности. Реферат не представлен на должном уровне, не выполнены все требования к тексту и оформлению реферату. Не изложены основные положения, позиции и выводы; не оформлена литература и сноски.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используются аудитории, оборудованные аудиторной мебелью, оснащенные пультами, оркестровыми инструментами. Занятия проводятся в следующих оснащенных аудиториях:

Аудитория 65: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 66: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 67: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., пульт – 1 шт., банкетка – 1 шт.

Аудитория 68: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 69: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 шт.

Аудитория 70: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.,

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с

банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

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

Ударники

Занятия проводятся в следующих аудиториях:

Аудитория 73: Пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., банкетка – 1шт., ударная установка – 1 шт., виброфон – 1 шт., ксилофон – 1 шт, литавры – 4 шт., маримба – 1 шт.

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса. Для занятий необходима аппаратура для аудио и видео записей. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке. Исторический очерк [Электронный ресурс] / И.Ф. Петровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10481>. — Загл. с экрана.

2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>. — Загл. с экрана.
3. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Багдасарьян, Г.Э. Школа игры на ударных инструментах. Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Э. Багдасарьян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4641>. — Загл. с экрана.
2. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58836>. — Загл. с экрана.
3. *Давыдова, В.П.* Флейта в русской музыке второй половины XX века (концерт и соната) [Текст]: исследование /В.П. Давыдова. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2009. – 252 с.
4. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика [Текст] : Сборник научных трудов. Вып. II / Ред.-сост. В.М. Гузий, В.А. Леонов. - Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовской консерватории, 2012. - 203 с. : нот., ил. - 347-82.
5. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56602>. — Загл. с экрана.

6. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.
7. *Леонов, В.А.* Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс лекций в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. Леонов, И.Д. Палкина. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 240 с., ил., нот. - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.
8. *Леонов, В.А.* Основы теории исполнительства и методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : учебное пособие / В. А. Леонов. - Изд-е 2-е, испр. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 346 с., ил, нот. - (Библиотека методической литературы). - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.
9. *Лесковой, О.Ф.* Гармонии сияние, или Флейтовый блеск серебра. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ОнтоПринт, 2017. – 392 с. + CD.
10. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке. Исторический очерк [Электронный ресурс] / И.Ф. Петровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10481>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Преподаватель, ведущий курс «История исполнительских стилей» должен уметь раскрыть историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей духовых инструментов. В содержание курса должны включаться и вопросы, связанные с конструктивно-техническим усовершенствованием музыкального инструментария. Объединять теоретические основы с теми практическими навыками и сведениями, которые учащиеся приобретают на уроках по специальности.

Преподаватель должен использовать в своей работе пособия, периодические издания и сборники, освещающие проблемы исполнительских стилей. В процессе изучения предмета следует сочетать лекционные занятия с собеседованием по теме. Теоретический материал целесообразно совмещать с прослушиванием записей концертов, спектаклей, вовлекая студентов в обсуждение вопросов. Возможны сообщения, выступления учащихся перед группой по отдельным вопросам истории исполнительских стилей.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает закрепление пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные задачи, творческое осмысление пройденного материала. Самостоятельная работа предполагает поиск, творческое усвоение и анализ информации.

Целью и задачами самостоятельной работы по дисциплине «История исполнительских стилей» (оркестровые духовые и ударные инструменты) являются:

- развитие познавательной самостоятельной деятельности студентов;

-систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний;

-формирование умений использовать различные источники информации;

поиск источников информации по заданной теме;

- изучение литературы по проблемам курса;

- работа с конспектом лекций;

- просмотр видеозаписей концертов, конкурсов;

- подготовка к контрольным опросам.

При закреплении знаний студент должен изучать литературу, предложенную преподавателем.