

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История исполнительского искусства» является формирование у обучающихся основополагающих систематизированных знаний истории развития фортепианного искусства в закономерной последовательности этапов этого процесса — от истоков до современности, во взаимодействии национальных культур и фортепианных школ.

Задачи дисциплины:

- освещение основных этапов исторического развития фортепианной музыки;
- формирование представлений о фортепианном творчестве выдающихся композиторов;
- формирование умения художественного музыкально-стилевого анализа исполнительской интерпретации, ее эстетической оценки;
- формирование художественного вкуса и аналитического мышления;
- приобщение обучающихся к основам научной деятельности, формирование навыков работы с библиографическими материалами и интернет-источниками;
- создание необходимых условий для формирования обучающимися компетенций при освоении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее — ОПОП ВО).

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 «Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования» — специалитет по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», специализация «Фортепиано», и входит в состав профессиональной подготовки. После освоения дисциплины «История исполнительского искусства» обучающиеся используют полученные знания, умения в процессе изучения таких профессиональных дисциплин, как «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», «Концертмейстерский класс» и др.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего применения теоретических знаний в музыкально-исполнительской деятельности, прохождения практик, подготовки к государственным экзаменам и выпускной квалификационной работе.

II. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тип задач профессиональной деятельности, компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.

Формируемые компетенции	Содержание
Общепрофессиональные компетенции	
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
Профессиональные компетенции	
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность	
ПК-4	Готов обучать применению знаний о художественно-эстетических направлениях и композиторских стилях в процессе создания исполнительской интерпретации
ПК-9	Готов практически осуществлять аргументированный анализ исполнительских интерпретаций и осознанно создавать собственные интерпретации музыкальных произведений

2.2. Проектируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от древности до начала XXI в.;
- композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; теорию музыки, классическую и современную гармонию, разновидности полифонической техники, историю и теорию музыкальных форм, особенности развития музыкальных жанров;
- значительный музыкальный репертуар;
- основные информационные ресурсы в области музыкального искусства;
- методическую литературу по профилю;
- историю формирования основных стилевых направлений композиторского творчества и исполнительства;
- особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;

уметь:

- излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства;
- рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов;
- уметь ориентироваться в специальной литературе;
- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры;
- дифференцировать информацию в области музыкального искусства с целью использования ее в своей профессиональной деятельности;
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

- пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями согласно профилю;
 - анализировать и сравнивать различные интерпретации музыкальных произведений для своего инструмента; работать с источниками, в том числе «школами», трактатами, справочной литературой, методическими пособиями, нотной литературой, сравнивать и критически оценивать различные исполнительские редакции, в том числе с точки зрения их соответствия стилю сочинения и его актуализации в реальной исполнительской практике;
- владеть:*
- профессиональной терминологией в области истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений, приемами стилевого анализа;
 - различными способами использования информации в области музыкального искусства в своей профессиональной деятельности;
 - историей развития и современным состоянием музыкального образования, педагогики и психологии;
 - профессиональной терминологией;
 - широким кругозором в области различных видов искусства;
 - комплексом знаний в области истории и эволюции национальных исполнительских стилей;
 - навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю подготовки.

III. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины и трудоемкость видов учебной деятельности

Семестры изучения дисциплины: 1, 2, 3.

Виды отчетности:

1-й семестр — экзамен;

2-й семестр — экзамен;

3-й семестр — экзамен.

Вид учебной деятельности	Объем часов/зачетных единиц
Трудоемкость изучения дисциплины	324 ч/9 з.е.
Контактная работа (всего)	174 ч
<i>в том числе:</i>	
занятия лекционного типа (лекции)	54 ч
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	108 ч
контролируемая самостоятельная работа (КСР)	6 ч
консультации	6 ч
Самостоятельная работа студента (всего)	150 ч
<i>в том числе:</i>	
подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия)	42 ч
подготовка к экзаменам	108 ч

3.2. Содержание разделов и тем

Раздел I. Зарождение клавирных инструментов. Старинная музыка

Тема 1.1. Эпоха Возрождения, её характеристика; формирование клавирного искусства. Зарождение и эволюция клавирных инструментов. Импровизация как основа исполнительского искусства XVI–XVIII вв. Влияние органной и лютневой культуры на клавирное искусство. Клавирные школы XVI–XVII вв. Клавирная сюита. Английские вёрджиналисты.

Тема 1.2. Французская клавирная школа XVII–XVIII столетий. Крупнейшие клавесинисты: Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо. Д. Скарлатти — выдающийся представитель итальянской клавирной школы. Сонаты Д. Скарлатти. Проблемы исполнения старинной музыки. В. Ландовска.

Семинар — круглый стол: «Проблемы исполнения старинной музыки».

Тема 1.3. И. С. Бах; его клавирное творчество. Проблемы источниковедения в исследовании Баха. Вопросы концепции творчества и личности Баха. Проблемы интерпретации произведений И. С. Баха. Выдающиеся исполнители: Г. Гульд, С. Фейнберг, С. Рихтер. Развитие клавирно-фортепианной культуры во Франции и в Италии во второй половине XVIII в. Чешские пианисты и композиторы. Сыновья И. С. Баха. Ф. Э. Бах и его трактат.

Семинар с элементами творческого задания № 1: «Клавирное творчество И. С. Баха. Исполнительский анализ Прелюдии и фуги ХТК, Сюиты И. С. Баха (на выбор)».

Раздел II. Классический период

Тема 2.1. Эстетические воззрения западноевропейских просветителей XVIII в. Развитие сонатно-симфонического мышления и подготовка музыкального классицизма конца XVIII в. Новые эстетические принципы в музыкально-исполнительском искусстве. Ранние венские классики. Фортепианное творчество И. Гайдна. Черты стиля, особенности фортепианного письма. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, артикуляции.

Тема 2.2. В. А. Моцарт. Моцарт-исполнитель, его импровизаторское искусство. Черты стиля, особенности фортепианного письма. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, артикуляции. Классический фортепианный концерт, новаторский подход Моцарта к этому жанру.

Тема 2.3. Л. Бетховен. Черты стиля, особенности фортепианного письма. Исполнительские и педагогические принципы Л. Бетховена. Характеристика исполнительского стиля Л. Бетховена его современниками. Черты романтизма в позднем периоде творчества Л. Бетховена. Редакции. Интерпретация сочинений Л. Бетховена.

Тема 2.4. Фортепианная культура Западной Европы в конце XVIII — первой половине XIX в. Деятельность виртуозов. Лондонская школа: М. Клементи и его ученики; Д. Фильд. Венская школа; И. Гуммель. Искусство пианистов-виртуозов 30–40-х гг. XIX в.

Семинар с элементами творческого задания № 2: «Фортепианное творчество периода классицизма. Исполнительский анализ части классической сонаты либо концерта».

Раздел III. Фортепианное зарубежное искусство XIX в.

Тема 3.1. Западноевропейское фортепианное искусство периода романтизма первой половины XIX века. К. М. Вебер. Ф. Шуберт. Ф. Мендельсон.

Тема 3.2. Р. Шуман. Фортепианное творчество. Интерпретация произведений Шумана русскими и зарубежными исполнителями.

Тема 3.3. Фортепианное искусство Польши начала XIX в. Ф. Шопен — великий польский классик. Эстетические принципы Ф. Шопена. Ф. Шопен — пианист, педагог. Аппликатурные принципы Шопена. Черты стиля и жанры творчества Ф. Шопена. Крупнейшие русские пианисты — создатели выдающихся трактовок произведений Ф. Шопена.

Тема 3.4. Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа, характерные стилевые черты и жанры фортепианного творчества. Проблемы интерпретации произведений Ф. Листа.

Тема 3.5. Фортепианное искусство второй половины XIX в. Немецкая школа. И. Брамс и его фортепианное творчество.

Семинар с элементами творческого задания № 3: «Фортепианное искусство XIX в. Исполнительский анализ произведения композитора-романтика».

Раздел IV. Русская фортепианная культура конца XVIII–XIX вв.

Тема 4.1. Русское фортепианное искусство конца XVIII — первой половины XIX вв. Первые русские пианисты. М. И. Глинка и его вклад в развитие русской фортепианной музыки 20–50-х гг. XIX в.

Тема 4.2. Период 60-х гг. XIX в. и его значение в развитии фортепианного искусства. Братья А. Г. и Н. Г. Рубинштейны.

Семинар с элементами дебатов № 4: «Формирование русской фортепианной школы и ее дальнейшее развитие».

Раздел V. Фортепианное искусство рубежа XIX–XX вв.

Тема 5.1. Развитие фортепианного исполнительства в России конца XIX — начала XX вв. Петербургская фортепианская школа. Т. О. Лешетицкий. А. Н. Есипова, традиции монографических концертов. Россия — один из крупнейших центров теоретической мысли по вопросам пианизма и фортепианной методики преподавания. Композиторы рубежа веков: Ляпунов, Аренский, Лядов, Глазунов, Танеев. Творчество Н. К. Метнера.

Тема 5.2. Творчество А. Скрябина и его значение в истории фортепианного искусства. Философско-эстетические взгляды Скрябина и эволюция его фортепианного стиля.

Тема 5.3. С. В. Рахманинов — один из крупнейших русских композиторов и величайший пианист XX вв. Творчество С. В. Рахманинова как новый этап в развитии отечественного фортепианного искусства.

Тема 5.4. Французская школа. Традиции и новые веяния. Фортепианное творчество К. Сен-Санса, С. Франка.

Тема 5.5. Пианистическое мастерство исполнителей рубежа XIX–XX столетий Ф. Бузони и И. Гофмана. Л. Годовский. Проблемы теории пианизма и фортепианной педагогики.

Семинар — групповое обсуждение № 5: «Фортепианное искусство рубежа XIX–XX вв. Исполнительский анализ произведения композитора рубежа XIX–XX вв.».

Раздел VI. Фортепианное искусство XX в.

Тема 6.1. Французские пианисты и композиторы конца XIX — начала XX вв. К. Дебюсси. М. Равель.

Тема 6.2. Фортепианное искусство в период между двумя мировыми войнами. Немецкая и австрийская школы. Исполнительское искусство: А. Шнабель, В. Гизекинг. Фортепианное творчество М. Регера, А. Шенберга, П. Хиндемита.

Тема 6.3. Фортепианное искусство в период между двумя мировыми войнами. Французская фортепианская музыка: Э. Сати и композиторы «Шестерки». А. Жоливе. О. Мессиан. Итальянская школа. А. Казелла. Фортепианное искусство И. Ф. Стравинского.

Тема 6.4. Первые представители советской фортепианной литературы. А. Н. Александров. Н. Я. Ямковский. Новое поколение советских композиторов. А. Хачатурян, Д. Кабалевский.

Тема 6.5. Фортепианное творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича.

Тема 6.6. Русская фортепианская школа XX в.; ее представители Н. Игумнов, А. Гольденвейзер, Г. Нейгауз, Л. Николаев. Расцвет советского пианистического искусства в период между двумя мировыми войнами.

Тема 6.7. Расцвет советского пианистического искусства в период между двумя мировыми войнами. Исполнительское искусство В. Софроницкого, М. Юдиной, Л. Оборина, Я. Флиера, Э. Гильельса, Г. Гинзбурга, В. Горовица.

Раздел VII. Фортепианное искусство второй половины XX — начала XXI вв.

Тема 7.1. Фортепианное искусство послевоенного времени, советское и зарубежное. Крупнейшие исполнители послевоенных лет: А. Б. Микеланджели, Г. Гульд, С. Рихтер, В. Клиберн.

Тема 7.2. Современное фортепианное искусство.

Семинар в форме круглого стола № 6: «Фортепианное искусство XX в. Сравнительный анализ интерпретаций исполнителей XX в.».

Семинар-опрос с элементами творческого задания № 7: «Музыкальное искусство эпохи барокко и классицизма (подготовка к экзамену)».

Эпоха Возрождения, ее характеристика; формирование клавирного искусства. Зарождение и эволюция клавирных инструментов. Импровизация как основа исполнительского искусства

XVI–XVIII вв. Влияние органной и лютневой культуры на клавирное искусство. Клавирные школы XVI–XVII вв. Клавирная сюита. Английские вёрджиналисты.

Французская клавирная школа XVII–XVIII столетий. Крупнейшие клавесинисты: Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо. Д. Скарлатти — выдающийся представитель итальянской клавирной школы. Сонаты Д. Скарлатти. Проблемы исполнения струнной музыки. В. Ландовска.

И. С. Бах; его клавирное творчество. Проблемы источниковедения в исследовании Баха. Вопросы концепции творчества и личности Баха. Проблемы интерпретации произведений И. С. Баха. Выдающиеся исполнители: Г. Гульд, С. Фейнберг, С. Рихтер. Развитие клавирно-фортепианной культуры во Франции и в Италии во второй половине XVIII в. Чешские пианисты и композиторы. Сыновья И. С. Баха. Ф. Э. Бах и его трактат.

Эстетические воззрения западноевропейских просветителей XVIII в. Развитие сонатно-симфонического мышления и подготовка музыкального классицизма конца XVIII в. Новые эстетические принципы в музыкально-исполнительском искусстве. Ранние венские классики. Фортепианное творчество И. Гайдна. Черты стиля, особенности фортепианного письма. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, артикуляции.

В. А. Моцарт. Моцарт-исполнитель, его импровизаторское искусство. Черты стиля, особенности фортепианного письма. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, артикуляции. Классический фортепианный концепт, новаторский подход Моцарта к этому жанру.

Л. Бетховен. Черты стиля, особенности фортепианного письма. Исполнительские и педагогические принципы Л. Бетховена. Характеристика исполнительского стиля Л. Бетховена его современниками. Черты романтизма в позднем периоде творчества Л. Бетховена. Редакции. Интерпретация сочинений Л. Бетховена.

Фортепианная культура Западной Европы в конце XVIII — первой половине XIX вв. Деятельность виртуозов. Лондонская школа: М. Клементи и его ученики; Д. Фильд. Венская школа; И. Гуммель. Искусство пианистов-виртуозов 30–40-х гг. XIX в.

Семинар-опрос с элементами творческого задания № 8: «Музыкальное искусство эпохи романтизма и рубежа XIX–XX вв.» (подготовка к экзамену).

Западноевропейское фортепианное искусство периода романтизма первой половины XIX в. К. М. Вебер. Ф. Шуберт. Ф. Мендельсон.

Р. Шуман. Фортепианное творчество. Интерпретация произведений Шумана русскими и зарубежными исполнителями.

Фортепианное искусство Польши начала XIX в. Ф. Шопен — великий польский классик. Эстетические принципы Ф. Шопена. Ф. Шопен — пианист, педагог. Аппликатурные принципы Шопена. Черты стиля и жанры творчества Ф. Шопена. Крупнейшие русские пианисты — создатели выдающихся трактовок произведений Ф. Шопена.

Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа, характерные стилевые черты и жанры фортепианного творчества. Проблемы интерпретации произведений Ф. Листа.

Фортепианное искусство второй половины XIX в. Немецкая школа. И. Брамс и его фортепианное творчество.

Русское фортепианное искусство конца XVIII — первой половины XIX вв. Первые русские пианисты. М. И. Глинка и его вклад в развитие русской фортепианной музыки 20–50-х гг. XIX в.

Период 60-х гг. XIX в. и его значение в развитии фортепианного искусства. Братья А. Г. и Н. Г. Рубинштейны.

Развитие фортепианного исполнительства в России конца XIX — начала XX вв. Петербургская фортепианская школа. Т. О. Лешетицкий. А. Н. Есипова, традиции монографических концертов. Россия — один из крупнейших центров теоретической мысли по вопросам пианизма и фортепианной методики преподавания.

Композиторы рубежа веков: Ляпунов, Аренский, Лядов, Глазунов, Танеев. Творчество Н. К. Метнера.

Творчество А. Скрябина и его значение в истории фортепианного искусства. Философско-эстетические взгляды Скрябина и эволюция его фортепианного стиля.

С. В. Рахманинов — один из крупнейших русских композиторов и величайший пианист XX в. Творчество С. В. Рахманинова как новый этап в развитии отечественного фортепианного искусства.

Французская школа. Традиции и новые веяния. Фортепианное творчество К. Сен-Санса, С. Франка.

Пианистическое мастерство исполнителей рубежа XIX–XX столетий Ф. Бузони и И. Гофмана. Л. Годовский. Проблемы теории пианизма и фортепианной педагогики.

3.3. Учебно-тематический план (структура дисциплины)

№ раздела	Наименование разделов, тем	Количество часов						Образовательная технология	
		всего	занятия лекционного типа (лекции)	занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	консультации	контролируемая самостоятельная работа (КСР)	подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-й семестр									
Раздел I. Зарождение клавирных инструментов. Старинная музыка									
I	Тема 1.1. Эпоха Возрождения, её характеристика; формирование клавирного искусства. Зарождение и эволюция клавирных инструментов. Импровизация как основа исполнительского искусства XVI–XVIII вв. Влияние органной и лютневой культуры на клавирное искусство. Клавирные школы XVI–XVII вв. Клавирная скрипта. Английские вёрджиналисты	2	2					Лекция	
I	Тема 1.2. Французская клавирная школа XVII–XVIII столетий. Крупнейшие клавесинисты: Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо. Проблемы исполнения старинной музыки. В. Ландовска	1	1					Лекция с элементами дебатов	
I	Семинар — круглый стол: «Проблемы исполнения старинной музыки»	28		12			4	Семинар — круглый стол	
I	Тема 1.3. И. С. Бах; его клавирное творчество. Проблемы источниковедения в исследовании Баха. Вопросы концепции творчества и личности Баха. Проблемы интерпретации произведений И. С. Баха. Выдающиеся исполнители: Г. Гульд, С. Фейнберг, С. Рихтер. Развитие клавирно-фортепианной культуры во Франции и в Италии во второй половине XVIII в.	2	2					Лекция с элементами диалога и с приемами показа	
I	Семинар с элементами творческого задания № 1: «Клавирное творчество И. С. Баха. Исполнительский анализ Прелюдии и фуги ХТК, Сюиты И. С. Баха (на выбор)»	31		12		1	6	Семинар с элементами творческого задания	
Раздел II. Классический период									
II	Тема 2.1. Эстетические взгляды западноевропейских просветителей XVIII в. Новые эстетические принципы в музыкально-исполнительском искусстве. Ранние венские классики. Фортепианное творчество И. Гайдна. Чертты стиля, особенности фортепианного письма. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, артикуляции	2	2					Лекция	

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru