

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработал:
Готсдинер М.А., засл. артист РФ, профессор,
профессор кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»**

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»**

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработал:
Готсдинер М.А., засл. артист РФ, профессор,
профессор кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цель дисциплины – создать целостное представление об исторической эволюции исполнительского искусства с момента его зарождения до наших дней, включая развитие самого инструмента, а также традиции и приемы интерпретации музыкальных сочинений.

Основные **задачи** дисциплины:

- 1) приобретение общего понятия об исторической эволюции в исполнительском искусстве;
- 2) создание четкого и исторически обоснованного представления о смене стилей, направлений, тенденций в исполнительском искусстве;
- 3) овладение спецификой исполнительского анализа интерпретации музыкального произведения;
- 4) изучение основополагающих научных и методических трудов в области истории исполнительского искусства;
- 5) знакомство с исполнительским репертуаром различных исторических эпох и стилистических направлений;
- 6) изучение конкретных приемов интерпретации музыкального сочинения с точки зрения их исторической обусловленности;
- 7) формирование творческого отношения к работе и основ самостоятельного развития профессиональных навыков.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения 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	знать: историю современной музыки в контексте истории культуры, существующие в современной музыке стили уметь: распознавать музыкальные произведения современных композиторов на слух и по нотному тексту; распознавать стилистическую принадлежность в музыкальном произведении при ознакомлении с ним на слух и по нотному тексту, и применять полученные знания в профессиональной деятельности владеть: пониманием особенностей развития современного музыкального искусства в контексте художественной культуры навыками устного и письменного изложения вопросов специфики техник современной композиции, навыками исполнения и записи музыки современных композиторов	1 – 2 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «История исполнительского искусства» изучается в 1-2 семестрах на 1 курсе.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут ими использоваться в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины	4 (144)	2 (72)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	68	36	32
- лекции (Л)	34	18	16
- семинарские занятия (СЗ)	34	18	16
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	76*	36	40*
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Виды промежуточной аттестации	экзамен	экзамен	

*- включая подготовку и сдачу экзамена

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук	СРС
1	Тема 1. Зарождение инструментального исполнительского искусства	10	2	2				6
2	Тема 2. Струнно-смычковое искусство XVI-XVII веков	8	2	2				4
3	Тема 3. Струнно-смычковая культура XVII-XVIII веков. Французская струнно-смычковая школа. Итальянская струнно-смычковая школа.	8	2	2				4
4	Тема 4. Струнно-смычковое искусство эпохи барокко	10	2	2				6
5	Тема 5. Европейская культура второй половины XVIII века. Подготовка	10	2	2				6

	классицизма						
6	Тема 6. Ранний венский классицизм	8	2	2			4
7	Тема 7. Струнно-смычковое искусство конца XVIII - начала XIX века	8	2	2			4
8	Тема 8. Творчество Л. Бетховена	8	2	2			4
9	Тема 9. Музыкальная культура первой половины XIX века. Ранний романтизм	8	2	2			4
10	Тема 10. Творчество Р. Шумана	8	2	2			4
11	Тема 11. Скрипичная культура Польши. Творчество Г. Венявского.	8	2	2			4
12	Тема 12. Струнно-смычковые школы второй половины XIX века. И. Брамс	8	2	2			4
13	Тема 13. Развитие национальных школ в эпоху позднего романтизма	8	2	2			4
14	Тема 14. Струнно-смычковое искусство Западной Европы в XX веке. Импрессионизм. Нововенская школа	8	2	2			4
15	Тема 15. Русское струнно-смычковое искусство. Зарождение профессиональной исполнительской школы	8	2	2			4
16	Тема 16. Русское струнно-смычковое искусство первой половины XX столетия	8	2	2			4
17	Тема 17. Струнно-смычковые исполнительские школы середины – второй половины XX века	10	2	2			6
	Итого (ак. ч.)	144	34	34			76

Темы дисциплины

Тема 1. Зарождение инструментального исполнительского искусства

Предмет истории исполнительского искусства. Краткий обзор исторических эпох европейской культуры. Доминирующие черты искусства эпохи Возрождения; развитие светской культуры, рождение оперы, инструментальное музицирование. Универсальность в профессиональной деятельности музыкантов.

Импровизация как основа исполнительского искусства. Импровизация в народной культуре; импровизация как высшее достижение исполнителя и композитора. Школа обучения импровизации.

Главные разновидности струнно-смычковых инструментов – фидель и ребек. Конструктивные варианты инструментов. Особенности звучания, тембровые, виртуозные и исполнительские возможности различных конструкций, настройка.

Тема 2. Струнно-смычковое искусство XVI-XVII веков

Истоки смычкового искусства в органной и лютневой культуре. Связь с полифонией, монументальный стиль. Попарное объединение танцев в бытовом музицировании, варьирование музыкального материала.

Появление нового класса инструментов – виола и скрипка. Наиболее значимые школы изготовления струнно-смычковых инструментов (семейства Страдивари, Гварнери, Амати).

Развитие гомофонно-гармонического стиля. Basso continuo. Ведущая роль струнных инструментов в оркестре той эпохи.

Важнейшие национальные школы раннего периода развития струнно-смычкового искусства (Брешианская, кремонская).

Тема 3. Струнно-смычковая культура XVII-XVIII веков. Французская струнно-смычковая школа. Итальянская струнно-смычковая школа.

Развитие светской инструментальной музыки во Франции. Роль танца и других видов искусства. Творчество Ж.Б. Люлли. Распространение галантного стиля (рококо).

Творчество Ф. Куперена. Ансамбли для струнных инструментов с клавиром и духовыми. Орнаментика. Сюитные циклы. Программность. Форма рондо и развитие контрастности. Связь с народной музыкой.

Ж.Ф. Рамо. Развитие учения о гармонии. Музыка к ярмарочным комедиям. Творчество Ш. Данкля.

Развитие итальянскими исполнителями на струнных инструментах аппликатурных принципов игры. Трактат «Искусство игры на скрипке» Ф.С. Джеминиани. Педагогические установки.

Музыкальная культура Италии. Развитие оперы, искусство *bel canto*. Старинная сонатная и старинная концертная формы в инструментальной музыке. Струнно-смычковая школа – П.А. Локателли, А. Корелли, Ф.С. Джеминиани.

Исполнительская и композиторская деятельность А. Корелли. Кончерто гротто, сонаты. Развитие виртуозных приемов исполнительства. Элементы полифонии в его творчестве. Новые тенденции в области формы – контрастность, тональные соотношения, членение на три раздела, возможности объединения сонат. Проблема расшифровки украшений.

Различные обработки и редакции сонат А. Корелли в более поздние эпохи.

Тема 4. Струнно-смычковое искусство эпохи барокко

Культура и музыкальное искусство Германии в XVII-XVIII столетиях. Творчество И.С. Баха. Его основные сочинения, важнейшие черты музыкального языка, особенности стиля. Полифония и гармония. Музыкальные формы. Педагогические установки.

Проблемы интерпретации сочинений Баха. Различные переложения, обработки, транскрипции его музыки. Проблемы аутентичности исполнения, уртекст. Существующие редакции произведений Баха. Крупнейшие исполнители музыки Баха, их взгляды на ее исполнение. Сравнительный анализ интерпретаций. Вопросы стилистики, орнаментики, фразировки, штрихов и артикуляции, динамической нюансировки, темпов, метrorитмической структуры. Связь с религией. Оркестровые произведения Баха.

Творчество Г.Ф. Генделя. Основные жанры, музыкальные формы, особенности музыкального языка. Сопоставление с творчеством И.С. Баха. Интерпретация сочинений Генделя.

Тема 5. Европейская культура второй половины XVIII века. Подготовка классицизма

Общие тенденции в европейской культуре XVIII века. Формирование сонатно-симфонического мышления. Творчество нового поколения итальянских композиторов – Л. Боккерини, Б. Галуппи, П.Д. Парадизи. Основные черты их искусства.

Творчество А. Вивальди. Становление жанра сольного концерта. Новые приемы исполнительства на струнных инструментах. Педагогические принципы.

Подготовка классицизма в мангеймской школе симфонистов и в творчестве чешских музыкантов. И. Бенда, Л. Кожелух, Ф.К. Душек.

Тема 6. Ранний венский классицизм

Окончательное формирование музыкального классицизма. Благоприятные условия для синтеза различных культурных тенденций в музыкальной жизни Вены. Взаимовлияние народного и профессионального искусства.

Творчество Й. Гайдна и В.А. Моцарта. Их исполнительское и композиторское искусство, основные сочинения, общие и различные черты стиля. Проблемы интерпретации их сочинений, крупные исполнители, известные редакции.

Тема 7. Струнно-смычковое искусство конца XVIII - начала XIX века

Широкое распространение струнно-смычковых инструментов в Западной Европе к концу XVIII века. Причины быстрого распространения. Франко-бельгийская школа (Ш.О. Берио). Германская школа (Л. Шпор).

Становление современного стандарта смычка (Ф. Турт).

Тема 8. Творчество Л. Бетховена

Л. Бетховен как представитель венского классицизма. Его композиторская и исполнительская деятельность. Черты стиля. Основные сочинения.

Исполнительские и педагогические принципы Бетховена. Струнно-смычковый стиль. Значение метроритма. Работа в области музыкальной формы. Особенности драматургии. Использование полифонии. Программность в музыке Бетховена.

Сонаты для фортепиано и скрипки. Квартетное письмо.

Интерпретация сочинений Бетховена. Основные принципы и проблемы интерпретации. Исполнения Д. Ойстраха, М. Растроповича, А. Грюмье, Л. Когана. Различные направления и традиции. Редакции сочинений Бетховена.

Тема 9. Музыкальная культура первой половины XIX века. Ранний романтизм

Предпосылки романтизма в европейской культуре первой половины XIX века. Интерес к лирической сфере. Обращение к миниатюре. Струнно-смычковое творчество Ф. Шуберта. Использование новых жанров. Песенное начало и связанные с ним принципы музыкального развития; мажоро-минорная система. Основные сочинения. Интерпретация произведений Шуберта.

К.М. Вебер, его виртуозный концертный стиль. Программность в сочинениях Вебера. Новые горизонты в области музыкальной формы.

Творчество Ф. Мендельсона, его исполнительская и композиторская деятельность. Синтез различных тенденций романтического искусства. Интерес к творчеству И.С. Баха, значение полифонии. Интерпретация сочинений Ф. Мендельсона.

Тема 10. Творчество Р. Шумана

Основные сочинения для струнных инструментов. Сочинение музыки, исполнительство, педагогика, литературно-критическая деятельность. Черты романтической эпохи. Особенности стиля.

Значение полифонии, музыкальные формы. Связь с литературой и другими искусствами, программность в музыке Шумана. Новая романтическая трактовка жанров.

Интерпретация сочинений Шумана. Различные направления интерпретации.

Тема 11. Скрипичная культура Польши. Творчество Г. Венявского.

Польская культура в начале XIX века. Творчество Ю. Козловского и М. Огиньского. Жанр полонеза.

Скрипичное искусство Г. Венявского. Черты исполнительского стиля. Аппликатурные принципы. Основные стилистические особенности его музыки. Педагогика Г. Венявского.

Основные жанры творчества. Интерпретация сочинений Г. Венявского крупнейшими исполнителями и представителями разных скрипичных направлений и школ.

Международный конкурс скрипачей им. Г. Венявского (Люблин, Польша).

Тема 12 Струнно-смычковые школы второй половины XIX века. И. Брамс

Культура Германии и Австрии второй половины XIX века. Струнное искусство И. Брамса. Взаимоотношение романтического и классического в его творчестве. Музыкальные формы, особенности фактуры. Интерпретация сочинений Брамса.

«Академическое» направление в немецкой музыкальной культуре. Активное развитие теоретической мысли и становление новых областей музыкознания.

Тема 13. Развитие национальных школ в эпоху позднего романтизма

Французская школа конца XIX столетия, творческая деятельность К. Сен-Санса и С. Франка. Развитие исполнительского и педагогического искусства в Парижской консерватории. «Трактат о музыкальной выразительности» М. Люсси.

Расцвет норвежского музыкального искусства. Струнно-смычковое творчество Э. Грига, стилистические особенности его музыки. Чешская школа: Б. Сметана, А. Дворжак.

Тема 14. Струнно-смычковое искусство Западной Европы в XX веке. Импрессионизм. Нововенская школа

Общие черты искусства исполнительства на струнных инструментах в странах Западной Европы в первой половине XX века. Многообразие стилистических направлений. Импрессионизм в музыке, творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Черты импрессионизма в творчестве испанских композиторов. Сочинения для струнных инструментов композиторов «французской шестерки».

Нововенская школа. Сочинения А. Шенберга, А. Берга и А. Веберна. Интерпретация их произведений.

Основные сочинения для струнных инструментов П. Хиндемита.

Стилистические и исполнительские особенности произведений Б. Бартока для струнных инструментов.

Тема 15. Русское струнно-смычковое искусство. Зарождение профессиональной исполнительской школы

Формирование светского музыкального искусства в России в конце XVIII века. Связь с народной музыкой, влияние западноевропейского искусства. Творчество М.И. Глинки.

Зарождение профессиональной смычковой школы. Исполнительская и композиторская И. Хандошкина, А. Львова, Н. Гржимали. Педагогические принципы. Открытие консерваторий в Петербурге и Москве.

Творчество Н. Римского – Корсакова в области струнного искусства. Критические работы А. Серова и В. Стасова. Вклад в методическую и историческую науку.

Творчество П.И. Чайковского. Основные черты стиля. Сочинения для струнных инструментов сочинения крупных и малых форм. Сравнительный анализ интерпретаций произведений П. Чайковского.

Тема 16. Русское струнно-смычковое искусство первой половины XX столетия

Продолжение и укрепление мощной традиции романтического искусства, расцвет профессиональной исполнительской школы. Основные сочинения для струнных инструментов С. Рахманинова, отражение в его творчестве ключевых сторон современной музыкальной культуры. Вклад композиторов нового поколения в струнно-смычковую музыку. Сочинения А. Глазунова, Н. Мясковского. Традиционное и новаторское в стилистике и музыкальных формах.

Струнно-смычковое творчество С. Прокофьева и Д. Шостаковича, основополагающие черты и особенности стиля. Трактовка инструмента. Различные интерпретация их музыки.

Тема 17. Струнно-смычковые исполнительские школы середины – второй половины XX века

Формирование крупнейших профессиональных исполнительских и педагогических школ в середине XX столетия. Педагогические принципы П. Ямпольского, А. Столярского и других выдающихся педагогов. Общие принципы русской исполнительской школы.

Важнейшие методические работы и монографии, посвященные проблемам игры на струнных инструментах. Соединение практического опыта и методов аналитического анализа. Продолжение традиций русской педагогики.

Крупнейшие исполнители на струнных инструментах, представляющие различные стили и направления интерпретации.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
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>знать: историю современной музыки в контексте истории культуры, существующие в современной музыке стили</p> <p>уметь: распознавать музыкальные произведения современных композиторов на слух и по нотному тексту; распознавать стилистическую принадлежность в музыкальном произведении при ознакомлении с ним на слух и по нотному тексту, и применять полученные знания в профессиональной деятельности</p> <p>владеть: пониманием особенностей развития современного музыкального искусства в контексте художественной культуры навыками устного и письменного изложения вопросов специфики техник современной композиции, навыками исполнения и записи музыки современных композиторов</p>	отлично	Выполнен полный объем работы. Дан развёрнутый, полный ответ на поставленные вопросы	<p style="text-align: center;">Вопросы и задания</p> <p>1. Зарождение инструментального исполнительского искусства</p> <p>2. Струнно-смычковое искусство XVI-XVII веков</p> <p>3. Струнно-смычковая культура XVII-XVIII веков. Французская струнно-смычковая школа. Итальянская струнно-смычковая школа.</p> <p>4. Струнно-смычковое искусство эпохи барокко</p> <p>5. Европейская культура второй половины XVIII века.</p> <p>Подготовка классицизма</p> <p>6. Ранний венский классицизм</p> <p>7. Струнно-смычковое искусство конца XVIII - начала XIX века</p> <p>8. Творчество Л. Бетховена</p> <p>9. Музыкальная культура первой половины XIX века.</p> <p>Ранний романтизм</p> <p>10. Творчество Р. Шумана</p> <p>11. Скрипичная культура</p>
		хорошо	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотное владение материалом с небольшими недочётами	
		удовлетворительно	Выполнено 50% работы. Владение основными сведениями по осваиваемой компетенции	
		неудовлетворительно	Выполнено менее 50% работы. Студент не обладает знаниями по изучаемой проблематике	

				Польши. Творчество Г. Венявского. 12. Струнно-смычковые школы второй половины XIX века. И. Брамс 13. Развитие национальных школ в эпоху позднего романтизма 14. Струнно-смычковое искусство Западной Европы в XX веке. Импрессионизм. Нововенская школа 15. Русское струнно-смычковое искусство. Зарождение профессиональной исполнительской школы 16. Русское струнно-смычковое искусство первой половины XX столетия 17. Струнно-смычковые исполнительские школы середины – второй половины XX века
--	--	--	--	--

7.2. Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A –отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C –хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Список вопросов к экзамену за 1 семестр:

1. Зарождение струнно-смычкового искусства.
2. Струнно-смычковые школы XVI-XVII веков.
3. Итальянская струнно-смычковая школа XVII-XVIII веков.
4. Творчество Н. Паганини.
5. Наиболее значимые школы изготовителей струнно-смычковых инструментов.
6. Струнно-смычковый стиль И.С. Баха.
7. Творчество Г.Ф. Генделя.
8. Композиторская и исполнительская деятельность А. Корелли.
9. Ранний венский классицизм.
10. Творчество А. Вивальди. Зарождение жанра сольного концерта.
11. Струнно-смычковый стиль Л. Бетховена.
12. Квартеты Л. Бетховена.
13. Струнно-смычковая культура кон. XVIII – пер. пол. XIX века. Мангеймская школа.
14. Сочинения для струнных инструментов Ф. Шуберта.
15. Сочинения для струнных инструментов Ф. Мендельсона.
16. Сочинения для струнных инструментов Р. Шумана.
17. Струнно-смычковая культура середины XIX века. Исполнители – виртуозы, крупнейшие школы.
18. Творчество Г. Венявского.
19. Сочинения для струнных инструментов И. Брамса.
20. Струнно-смычковая культура Франции вт. пол. XIX – пер. пол. XX века.
21. Струнно-смычковая культура Норвегии, Польши вт. пол. XIX века.
22. Сочинения для струнных инструментов П. Хиндемита и Б. Бартока.
23. Зарождение русской струнной школы.
24. Сочинения для струнных инструментов П. Чайковского.
25. Сочинения для струнных инструментов С. Рахманинова.
26. Русская струнно-смычковая школа кон. XIX – пер. пол. XX века.
27. Русская струнно-смычковая школа середины и второй половины XX столетия.
28. Струнно-смычковое творчество русских композиторов XX века.
29. Струнно-смычковое творчество западных композиторов XX века.
30. Основные направления струнно-смычкового искусства конца XX века. Выдающиеся современные исполнители.

7.4. Список вопросов к экзамену за 2 семестр:

1. История развития струнно-смычковых, и других музыкальных инструментов. Школы скрипичных мастеров. Эволюция формирования смычка, реформа Ф. Турта.

2. И.Е. Хандошкин — основатель скрипичной и фортепианной исполнительских школ России. Особенности творчества.
3. Церковный и камерный стили инструментальной музыки. Их взаимопроникновение.
4. Влияние оперного искусства на инструментальное исполнительство.
5. К. Липиньский. Жизненный и творческий путь, особенности исполнительского стиля.
6. Формирование сонатного и концертного жанров в творчестве А. Корелли и А. Вивальди.
7. Крепостные и вольные музыканты России XVIII в.
8. Арканджело Корелли — основатель итальянской скрипичной школы. Его ученики и последователи: Фр. Джеминиани, П. Локателли, Дж. Сомис.
9. Г. Эрнст, Уле Буль. Творческий путь, особенности исполнительских стилей
10. Школа Фр. Джеминиани и её влияние на последующее развитие струнно-смычкового исполнительства
11. Ф. Крейслер. Творчество и вклад в развитие струнно-смычкового исполнительства.
12. Дж. Тартини — глава Падуанской скрипичной школы XVIII в. Историческое значение творчества.
13. Д.Ф. Ойстрах — исполнитель и педагог.
14. Чешское исполнительское искусство XVII-XVIII вв. Ян Вацлав Стамиц и его последователи; Карел и Антонин Стамицы, Фр. Бенда.
15. С.А. Кусевицкий. Исполнитель, композитор, дирижёр. Вклад в развитие контрабасового искусства.
16. Французское музыкальное исполнительство XVII-XVIII вв.
17. Ж.М. Леклер, П. Гавинье, Дж. Б. Виотти.
18. А.Ф. Львов. Жизненный и творческий путь. Вклад в развитие скрипичного исполнительства России.
19. Школа Парижской консерватории. Р. Крейслер, П. Роде, П. Байо и их роль в развитии скрипичного исполнительства.
20. Л.Б. Коган. Особенности исполнительского стиля и педагогики.
21. Формирование инструментальных и вокальных жанров в творчестве Г.Ф. Генделя, Г.Ф. Телемана, И.С. Баха.
22. Братья Генрих и Юзеф Венявские. Жизнь и творчество, связи с Россией.
23. Формирование и развитие музыкальной жизни России XVIII в. Усадебное и придворное музицирование.
24. А. Вьетан. Творчество, педагогика, связи с Россией.
25. Музыкально-исполнительское искусство Зап. Европы XIX в.
26. Открытие консерваторий.
27. Развитие виолончельного искусства России. А.В. Вержбилович,
28. К.Ю. Давыдов, А.А. Брондуков.
29. Исполнительское искусство России XIX в. Художественные предпочтения пер. и вт. половины века.
30. Н. Паганини, Л. Шпор. Сравнительная характеристика творческих стилей, роль в развитии скрипичного и общемузыкального исполнительства.
31. Открытие Петербургской, Московской, Киевской консерваторий.
32. Дальнейшее развитие профессионального музыкального образования и исполнительства.
33. Дж. Энеску, Ж. Тибо. Жизнь, творчество, общественная деятельность.
34. Мангеймская школа. Формирование симфонического и концертно-симфонического жанров. Их развитие в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена.
35. Ф. Лауб, Й. Иоахим, Л.С. Ауэр — представители реалистического направления в музыкальном исполнительстве
36. Наиболее яркие представители вокального искусства XIX-XX вв.

37. Влияние певческого искусства на другие исполнительские жанры.
38. Э. Иззи, Ян Кубелик. Особенности исполнительских стилей
39. Развитие Русского Советского исполнительства в XX в.
40. Дж. Боттезини. Жизнь и творчество.
41. Основные исполнительские направления западноевропейского музыкального искусства XX в.
42. Ю.И. Янкелевич и его ученики; Н. Школьников, В. Третьяков, В. Спиваков и др.
43. Основные исполнительские принципы русской и советской скрипичной школы. Л.С. Ауэр, И.А. Лесман, А.И. Ямпольский.
44. П. Казальс. Значение творчества в развитии виолончельного исполнительского искусства.
45. Наиболее значительные международные музыкальные конкурсы и их лауреаты.
46. Ш. Берио. Исполнительство, «Школа», связи с Россией.
47. Выдающиеся дирижёры XX в.

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине «История исполнительского искусства» используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- тестирование;
- индивидуальное собеседование;
- устные и письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

Методика проведения контрольных мероприятий.

1. Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы – осуществляется в течение семестра.
- 2) Проведение консультаций – осуществляется в течение года
- 3) Проведение тестирования – осуществляется в конце семестра

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача зачета и экзамена.

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий:

- 1) Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемой дисциплине, теоретические вопросы и ситуационные задачи.
- 2) Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания для семинаров и самостоятельной работы.
- 3) Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины.

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление:

- a) Аннотирование литературы – перечисление основных вопросов, рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к изучаемой проблеме

- b) Конспектирование литературы – краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.
- 4) Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.
- 5) Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.
- 6) Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Кирилов Н. Скрипачи XVII, XVIII, XIX столетий. – М.: Ленанд, 2015.
2. Контрабас. История и методика. – М.: Музыка, 2015.
3. Мазель В. Музыкант и его руки. – С-Пб.: Композитор, 2015

8.2. Дополнительная учебная литература

1. Азархин Р. Контрабас. – М.: Музыка, 2015

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины «История исполнительского искусства» осуществляется в ходе лекционных и семинарских занятий, а также в рамках самостоятельной работы. В процессе самостоятельной работы студент должен изучить лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы.

В целях лучшего усвоения лекционного курса весь изучаемый материал должен быть проиллюстрирован практическими примерами – прослушиванием аудиозаписей крупных исполнителей, сравнительным анализом различных интерпретаций музыкальных произведений, непосредственным исполнительским анализом сочинений концертного репертуара. Одной из форм работы на аудиторных занятиях является обсуждение прочитанной литературы по теме, разнообразных впечатлений от аудиозаписей или живого концертного исполнения. Чрезвычайно ценным материалом по некоторым разделам могут служить также видеозаписи.

Приобретение наиболее полного кругозора в области истории исполнительского искусства предусматривает знакомство с различными исполнительскими школами и направлениями интерпретации. Оно также должно подкрепляться практическими примерами и знаниями. Проблемы исполнительской интерпретации необходимо

рассматривать как в условиях сегодняшнего дня, так и в исторической перспективе. Важным является создание целостного представления об исторической эволюции исполнительского искусства. Изучение исполнительского репертуара связано с решением целого ряда творческих задач. Широкая эрудиция в музыке разных стилей – обязательный элемент профессиональной подготовки специалиста. Творческие задания в этом направлении выдаются преподавателем на протяжении всего курса. Они могут включать в себя не только знакомство с той или иной областью концертного репертуара, но и демонстрацию наиболее интересных примеров, краткий анализ исполнительских трудностей в выбранном произведении, способов и путей их преодоления на разных стадиях работы. Кроме того, здесь полезно, по мере возможности, привлекать собственный исполнительский опыт.

Лекция – форма обучения, при которой преподаватель последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Это важный источник информации по каждой учебной дисциплине. Она позволяет ориентировать в основных проблемах изучаемого курса и направляет самостоятельную работу над ним.

Как правило, на первой лекции преподаватель объясняет место, которое занимает новый предмет в подготовке студента, знакомит с компетенциями, которые должны быть приобретены в ходе освоения курса, и обосновывает свои требования, раскрывая особенности чтения курса и способы сдачи экзамена.

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому рекомендуется пользоваться собственными конспектами.

Базовые рекомендации студенту:

- вместо дословного конспектирования лекций старайтесь выделять основные положения, старайтесь понять логику лектора;
- точно записывайте определения, законы, понятия и т.п.;
- передавайте излагаемый лектором материал своими словами;
- выделяйте подчеркиванием наиболее важные положения лекции;
- для упрощения конспектирования создайте собственную систему сокращения слов;
- старайтесь просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;
- дополняйте материал лекции информацией;
- задавайте вопросы лектору;
- в случае возникновения пробелов в знаниях старайтесь как можно скорее и полнее их восполнить.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях

Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень пригодится в будущей профессиональной деятельности. Если вы в чем-то не согласны с преподавателем (или вам что-то не понятно), не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если они и кажутся вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове – признак невоспитанности. Вопросы следует задавать либо после занятий (их можно кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал небольшую паузу (обязательно извинившись).

Правила конспектирования на лекциях:

- 1) Не следует пытаться записывать всё, о чем говорит преподаватель. Даже если вы владеете стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.
- 2) При конспектировании рекомендуется использовать сокращения
- 3) Желательно оставлять на страницах поля для заметок (и делать эти заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).
- 4) При необходимости использования для записи лекций диктофона следует согласовать этот вопрос с лектором.

Семинарское занятие – одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Семинарское занятие способствует развитию у учащихся умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного мышления.

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Эти навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя.

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, учащемуся необходимо освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Это повысит эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем и вопросов. Преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует от учащихся качественной подготовки.

При подготовке к семинарскому занятию:

- 1) проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на обсуждение;
- 2) внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции;
- 3) изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
- 4) постарайтесь сформулировать и аргументированно обосновать свое мнение по каждому вопросу;
- 5) запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой вопросы, чтобы получить на них ответы в ходе семинарского занятия.

В процессе работы на семинарском занятии:

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь сопоставить их высказывания со своим мнением;
- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов; не бойтесь высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами;
- если вы не согласны с чьим-то мнением, помните, что критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное предложение в качестве альтернативы;
- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на вопросы, которые были рассмотрены.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;
7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»;
8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;
9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
10. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech;
13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
17. Стол с микролифтом на электроприводе;
18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46.

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

Заслуженный артист РФ, профессор, профессор
кафедры инструментального исполнительства

_____ Готсдинер М.А.

Зав. кафедрой инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю. П.

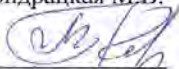
Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании межфакультетской кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

Заслуженный артист РФ, профессор, профессор
кафедры инструментального исполнительства

 Готсдинер М.А.

Зав. кафедрой инструментального исполнительства

 Антонова Ю. П.