

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра фортепиано и методики

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г.Ашхотов
5 июля 2016 г.

Рабочая программа дисциплины

Изучение барочной музыки

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Направление подготовки:

**53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль Фортепиано**

Нальчик 2016

1. Цели освоения дисциплины

Основные цели дисциплины – совершенствование и расширение профессионального кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в истории музыкальных стилей и направлений (в сфере своей специальности), формирование навыков историко-эстетического анализа музыки для разновидностей клавишных инструментов (клавесина, клавикорда, органа), формирование органической взаимосвязи историко-теоретического цикла с актуальной исполнительской практикой. Курс также содействует воспитанию эстетических критериев, обогащению художественно-образного, исполнительского и инструментального мышления студента.

Главная задача курса – формирование у студента необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки, что предполагает:

- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений клавирного (XVII-XVIII вв.) и фортепианного исполнительского искусства в связи с композиторским творчеством XVII - XX веков;
- рассмотрение клавирной стилистики национальных школ;
- рассмотрение клавирного репертуара с точки зрения характерных стилистических признаков, а также сложившихся традиций исполнения;
- анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- исследование проблем исполнительской интерпретации на основе прослушивания звукозаписей и наиболее известных редакций клавирного, выполненных в разные временные периоды.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Профессиональный цикл. Дисциплина по выбору.

Курс «Изучение барочной музыки» является составным звеном цикла дисциплин, направленных на изучения истории фортепианного искусства и является одним из важнейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала. Барочная музыка – самостоятельная область профессиональной подготовки современного музыканта-инструменталиста и педагога. Освоение этого курса призвано дать объективные представления об истории и закономерностях развития инструмента, исполнительской культуры соответствующей эпохи, сформировать ясные ориентиры эволюции клавирного искусства, понимание его места и роли в музыке различных эпох и стилей. Данный курс позволяет достаточно подробно изучить важнейшие страницы композиторского творчества, посвященного клавиру, способствует развитию художественного кругозора студентов и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях музыкального искусства, дает необходимые знания для повседневной практической работы студента по специальности «фортепиано».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: историю формирования основных стилевых направлений клавирного композиторского творчества и исполнительства;
характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ прошлого;
особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
основную клавирную литературу.

Уметь:

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-7);
ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-9);
демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-16);
анализировать клавирные произведения;
работать с источниками, в т.ч., с нотной литературой;
сравнивать и критически оценивать различные исполнительские редакции, в том числе, с точки зрения их соответствия стилю сочинения.

Владеть:

способностью представить современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);
способностью к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2);
обширными знаниями в области истории становления и развития национальных клавирных стилей;
навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данного курса.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Из них 70 часов аудиторные (мелкогрупповые занятия) для очной формы обучения. Обучение ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием навыков стилистического анализа;
- развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками, нотными изданиями, редакциями.
- В конце каждого семестра рекомендуется написание студентом самостоятельной работы (реферат) на избранную тему, связанную с проблематикой конкретного исторического периода, освещенного в семестре.
-

Содержание учебной дисциплины

1. Клавирное искусство XVI – первой половины XVIII вв.

Темы 1-2. (4 часа) Введение в курс. Основные исторические вехи истории фортепианного исполнительства, его связь с композиторским творчеством.

Исполнительская культура в эпоху позднего Ренессанса и Барокко. Особенности форм музицирования, инструментарий в данную эпоху. Характеристика деятельности музыканта этого времени: универсализм, искусство импровизации как один из основных принципов исполнительского искусства. Зарождение и эволюция клавишных инструментов. Предшественники клавишных инструментов. Клавесин, клавикорд и другие разновидности клавира; устройство и звуковые особенности. Влияние органного и лютневого искусства на клавирную литературу (жанры, формы, фактура произведений). Первые трактаты по клавирному искусству.

Зарождение и пути развития отдельных национальных школ в клавирном искусстве в XVI-XVII вв. (Италия, Франция, Германия, Англия). Их связь с формированием национальных культур. Общая характеристика, принципы различия.

Тема 3.(4 час) Общая характеристика основных стилей, направлений и тенденций в клавирном искусстве второй половины XVII – первой половины XVIII вв. Взаимовлияние композиторских и исполнительских школ, характеристика основных жанров (клавирная сюита, её жанровые истоки, историческое формирование цикла, «бипартита» и формирование сонатного *allegro*, др. жанры) эстетические принципы и поэтика клавиризма данного периода. Исполнительские принципы, их общая характеристика (по материалам трактатов Куперена, Кванца, Маттезона, Ф.Э.Баха и др.). Искусство английских верджиналистов и его виднейшие представители – У.Берд, Дж.Булл, О.Гиббонс и др. Характеристика жанров (гроунд, вариации, фантазия, характеристические пьесы); особенности клавирного письма. Английский верджинализм как первая самостоятельная клавирная школа.

Тема 4.(6 часов) Итальянская клавирная школа XVII - первой половины XVIII в., её связь с общими тенденциями и стилевыми чертами музыкального искусства итальянского Барокко.

Композиторская и исполнительская деятельность Дж.Фрескобальди. Токкаты Фрескобальди, особенности их клавирного письма и исполнительские задачи; авторские комментарии Фрескобальди к клавирным сочинениям как отражение исполнительских принципов эпохи раннего Барокко (вопросы выразительности, артикуляция, агогика). Развитие виртуозной клавирной фактуры в творчестве итальянских композиторов данного времени.

Наследие Д.Скарлатти и эстетика Барокко. Клавирные сонаты Д.Скарлатти. Новаторские черты жанра и выразительных средств. Роль творчества Скарлатти в формировании классической сонаты (сонатного *allegro*). Особенности клавирной фактуры в сочинениях Д.Скарлатти (новые виды фактуры, виртуозность). Значение творчества Скарлатти для дальнейшего развития клавирно-фортепианной стилистики. Виднейшие интерпретаторы Сонат Скарлатти (Р.Киркпатрик, Г.Леонхардт, М. Мейер, Р. Казадезюс, В.Горовиц, М.Плетнев и др.)

Тема 5.(6 часов) Французская клавирная школа XVII - первой половины XVIII вв. в контексте национальной культуры данного периода. Ж.Шамбоньер – один из первых

представительный французского клавесинизма. Стиль рококо и особенности клавесинного письма (мелизматика, «стиль бризе», артикуляция и др.). Жанры французских клавесинистов. Особенности жанра сюиты в творчестве французских клавесинистов.

Клавирное творчество Ф.Куперена. Особенности фактуры и выразительных средств; поэтика и художественная образность в связи с «прециозным стилем» эпохи. «Галантный» исполнительский стиль и его характерные черты. Трактат Ф.Куперена «Искусство игры на клавесине» как важнейший эстетический и теоретический документ французского клавирного исполнительского искусства начала XVIII в.; его роль в развитии исполнительства и педагогики. Сюиты для клавесина Ж.-Ф. Рамо. Развитие жанра клавирной миниатюры в творчестве других французских композиторов первой половины XVIII в. Виднейшие интерпретаторы французских клавесинистов (В.Ландовска, Г.Леонхардт, К.Руссе, М.Мейер и др.)

Тема 6.(12 часов) Клавирное наследие И.С.Баха и немецкая клавирная школа. Клавирное творчество И.С.Баха как итог достижений европейских клавирных школ и стилей эпохи Барокко. Характеристика сочинений для клавира И.С.Баха (клавирные сюиты и партиты, маленькие прелюдии и фуги, инверсии и др.). И.С.Бах – создатель нового клавирного жанра – концерта. «Хорошо темперированный клавир»: история создания цикла, его особенности, связь с эстетическими принципами искусства эпохи Барокко («теория аффектов», символика, эмблематика). Уртекст и история редакций «ХТК»: сравнительный анализ редакций. Уртекст и его редакции как исполнительская проблема. Проблемы интерпретации сочинений И.С.Баха. Вопросы артикуляции, фразировки, темпа и т.д.

Крупнейшие исполнители наследия И.С.Баха в XX веке (В.Ландовска, Г.Гульд, С.Рихтер, Р.Тюрек, С.Фейнберг, М. Юдина, Ф.Гульда, А.Шифф, Е.Королев и др.)

Г.-Ф. Гендель и его роль в развитии клавирной музыки. Сюиты и концерты Генделя. Клавирное творчество Генделя в контексте западно-европейских клавирных школ.

Тема 7.(4 часа) Исполнительское искусство и клавирно-фортепианное творчество второй половины XVIII в. Общая характеристика новых тенденций в искусстве эпохи Просвещения. Отражение сентименталистской эстетики в музыкальном творчестве, исполнительской теории и практике. Формирование музыкального классицизма. Новые принципы мышления в клавирном искусстве эпохи и дальнейшее развитие классической сонаты. Клавирно-фортепианное наследие Ф.Э.Баха. Связь творчества Ф.Э.Баха с идеями движения «Бури и натиска». Сонаты Ф.Э.Баха как отражение характерных композиторских и исполнительских тенденций времени (поиск новых стилистических средств, сочетание барочной фантазийности и классицистской структурной завершенности формы). Концепция музыканта-исполнителя, принципы исполнительской выразительности, вопросы исполнительской поэтики в трактатах Ф.Э.Баха и его современников.

Тема №8. (2 часа) Проблемы исполнения барочной музыки на современных инструментах. Аутентичное направление в современной исполнительской стилистике.

Распределение часов по темам (очное отделение)

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семест Р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				ОК,ПК
			Кол-во часов	лекции	Практи- ческие	СРС	
1	Тема №1	4	4	2	2	4	ОК-7
2	Тема №2	4	4	2	2	4	ОК-7, ПК-1
3	Тема №3	4	8	4	4	4	ПК-1,2
4	Тема №4	4	12	6	6	6	ПК-9
5	Тема №5	5	12	6	6	6	ПК-9,16
6	Тема №6	5	18	10	8	8	ПК-9,16
7	Тема №7	5	8	4	4	6	ОК-7, ПК-16
8	Тема №8	5	4	2	2		ПК-1,2,9,16
	ИТОГО: 108час. 3 зач.ед.		70	36	34	38	

Распределение часов по темам (заочное отделение, 4 года)

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семест Р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				ОК,ПК
			Кол-во часов	лекции	Практи- ческие	СРС	
1	Тема №1	4	1	1		10	ОК-7
2	Тема №2	4	1		1	10	ОК-7, ПК-1
3	Тема №3	4	1	1		10	ПК-1,2
4	Тема №4	4	1		1	15	ПК-9
5	Тема №5	5	1	1		10	ПК-9,16
6	Тема №6	5	1		1	15	ПК-9,16
7	Тема №7	5	1	1		10	ОК-7, ПК-16
8	Тема №8	5	1		1	20	ПК-1,2,9,16
	ИТОГО: 108час. 3 зач.ед.		8	4	4	100	

Распределение часов по темам (заочное отделение, 5 лет)

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семест Р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				ОК,ПК
			Кол-во часов	лекции	Практи- ческие	СРС	
1	Тема №1	8	2	1	1	11	ОК-7
2	Тема №2	8	2	1	1	11	ОК-7, ПК-1
3	Тема №3	8	2	1	1	12	ПК-1,2
4	Тема №4	8	2	1	1	11	ПК-9
5	Тема №5	9	2	1	1	11	ПК-9,16
6	Тема №6	9	2	1	1	12	ПК-9,16

7	Тема №7	9	2	1	1	12	ОК-7, ПК-16
8	Тема №8	9	2	1	1	12	ПК-1,2,9,16
	ИТОГО:		16	8	8	92	ВСЕГО: 108час. 3 зач.ед.

Ориентировочный список тем рефератов

1. Теория и практика исполнительского искусства XVIII века (по материалам трактатов Кванца, Куперена, Марпурга и других авторов XVIII в)
2. ХТКИ.С.Баха: сравнительный анализ редакций (на примере одной-двух прелюдий и фуг)
3. Интерпретация ХТК (партит, сюит) И.С.Баха в XX веке. Сравнительный анализ интерпретаций Г.Гульда, С.Рихтера, С.Фейнберга, Э.Фишера, В. Ландовской или других исполнителей.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной и воспитательной работы является лекция в классе. Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы, звукозаписей и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта, формирования у него оценочных критериев, навыков стилистового и исполнительского анализа. Однако представляется целесообразным проведение практических занятий, посвященных проблеме собственно исполнения музыки эпохи барокко. При этом студенты группы получают индивидуальное задание выучить самостоятельно одно или несколько произведений данной эпохи с последующим анализом проблематики исполнения.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Дисциплина изучается студентами Фортепианного факультета 2-го и 3-го курсов в течение 4-5 семестров. В 5 семестр студенты сдают зачет в форме собеседования по реферату, написанному в течение курса, и устного ответа на вопросы по пройденному материалу. Требования к зачету и форма его проведения:

- написание реферата; собеседование по реферату;
- теоретический вопрос по пройденному курсу.

Ориентировочные вопросы к зачетам и экзамену

1. Клавишные инструменты XVI – XVIII веков
2. Английские верджиналисты
3. Итальянская клавирная школа XVII - первой половины XVIII века. Общая характеристика
4. Клавирное творчество Д.Скарлатти
5. Французская клавирная школа XVII - первой половины XVIII века. Общая характеристика
6. Трактат Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине»
7. Клавирное творчество Ф.Куперена
8. Клавирное наследие И.С.Баха
9. «Хорошо темперированный клавир» И.С.Баха: история, редакции
10. Клавирная сюита: эволюция жанра.
11. Уртексты клавирных сочинений И.С.Баха и их исполнительское прочтение
12. Интерпретация клавирных сочинений И.С.Баха в XX веке (сравнительные характеристики)
13. Исполнительского искусства XVII - первой половины XVIII века: теория и практика
14. Средства исполнительской выразительности в клавирной музыке эпохи барокко: динамика, артикуляция, фразировка
15. Клавирное наследие К.Ф.Э.Баха: черты стиля.
16. К.Ф.Э.Бах об исполнительском искусстве (на материале трактата «Об истинном искусстве игры на клавире»)

7. Методические рекомендации преподавателю

Предмет охватывает комплекс вопросов:

1. Музыкальное исполнительство как историко – культурное явление (генезис исполнительства, его культурные функции).
2. Проблемы исполнения музыки различных стилей (на примерах музыки различных эпох, национальных школ и художественных направлений).
3. Основные принципы исполнения музыки эпохи барокко.
4. Проблема аутентичного исполнения.

8. Методические рекомендации. По организации самостоятельной работы студента.

Предмет «Изучение барочной музыки» является одним из звеньев образовательного процесса студента в вузе. Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности, как в исполнительстве, так и в педагогической сфере. Студент должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую модель в контексте времени.

Предлагаются следующие направления в работе студента:

- знать основные исполнительские тенденции в музыкальном исполнительстве;

- изучать нотные редакции;
- прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнить их и проанализировать;

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Изучение барочной музыки»

а) основная литература:

- Бах К.Ф.Э.* Опыт истинного искусства клавирной игры. СПб. 2005
Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005
Гульд Г. Избранное. В 2-х томах. 2006
Носина В.Б. Символика музыки И.С.Баха. М., 2004

б) дополнительная литература:

- Алексеев А.Д.* История фортепианного искусства. Ч. 1 и 2. М., 1988
Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978
Бодки Э. Интерпретация клавирной музыки И.С.Баха. М., 1999
Браудо И. Об артикуляции. Л., 1973
Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. М., 2001
Гульд Г. «Нет, я не эксцентрик». Беседы. Интервью. (Б. Монсенжон). М., 2003
Друскин М.С. Клавирная музыка. Л., 1960
Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983
Захарова О.И. Риторика и клавирная музыка XVIII в. // Сб.: Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989.
Зингер Е. Из истории фортепианного искусства Франции. М., 1976
Кандинский-Рыбников А. А. «Соната К. 124 как пример риторического мышления Доменико Скарлатти» // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989
Копчевский Н.А. Клавирная музыка: Вопросы исполнения. М., 1986
Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973
Ландовска В. О музыке. М., 1991
Мильштейн Я.И. «Хорошо темперированный клавир» И.С.Баха и особенности его исполнения. М., 1967
Носина В. «Проявление музыкально-риторических принципов в клавирных сонатах К. Ф. Э. Баха» // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989
Носина В.Б. О символике «Французских сюит» И.С.Баха. М. 2002
Окраинец О.А. Доменико Скарлатти. М., 1993
Петров Ю. «Диалектика парных сонат Д. Скарлатти в контексте эпохи барокко» в сб. «Музыкальная риторика и фортепианное искусство». М., 1989
Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Чч. 1 и 2. М., 1979
Розанов И.В. От клавира к фортепиано. Из истории клавишных инструментов. СПб., 2001
Форкель И.Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С.Баха. М., 1987
Чинаев В.П. «Картина мира» барокко и некоторые стилевые аспекты клавирных сонат Скарлатти // Сб.: Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко. М., 2001
Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965

Шекалов В.А. Ванда Ландовская и возрождение клавесина. СПб. 1999
Эмери У. Орнаментика Баха. М., 1996
Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. М., 2002

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<http://imslp.org>/<http://classic-online.ru>/<http://intoclassics.net/>
<http://www.aveclassics.net/>/[http://classic-chubrik.ru/](http://classic.chubrik.ru/)/<http://classic-music.ws/>/<http://notes.tarakanov.net/>/<http://www.notomania.ru/>/<http://roisman.narod.ru/>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий оснащены роялями: «Kawayu», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
- Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;
- Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Библиотечный фонд - 115167 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 3097 единиц.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Фортепиано»**

Программа утверждена на заседании кафедры от 12 апреля 2016 года, протокол №8

Программу составил:
профессор
Зав. кафедрой фортепиано и методики
Эксперт профессор

Нестеренко О.В.
Нестеренко О.В.
Гринченко Г.А