

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка)

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – совершенствование и расширение профессионального кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в истории исполнительских стилей и направлений, формирование навыков историко-эстетического анализа музыки, формирование органической взаимосвязи историко-теоретического цикла с актуальной исполнительской практикой. Курс также содействует воспитанию эстетических критериев, обогащению художественно-образного, исполнительского и инструментального мышления студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен свободно читать с листа партии различной сложности (ПК-2)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;

Уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций;

Владеть: навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		5
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		38		

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	История исполнительских стилей				
1	Введение. Исполнительские стили VII-VIII веков	4	34	19	
2	Исполнительские стили в эпоху романтизма. Исполнительское искусство XX века: стили, традиции, новаторство	5	36	19	Зачет
	Итого 108**		70	38*	

** в том числе контактная работа – 72 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

** в том числе контактная работа – 6 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

Содержание дисциплины

Тема 1

Характеристика деятельности музыканта эпохи барокко и раннего Просвещения: универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Концепция музыканта-исполнителя, принципы исполнительской выразительности, исполнительская поэтика в связи с новыми эстетическими и творческими тенденциями эпохи Просвещения.

Тема 2

«Блестящий стиль» (салонно-виртуозное направление) как феномен раннеромантического исполнительского искусства. Индивидуальные исполнительские стили эпохи. Расширение выразительных средств. Характеристика культурно-творческой ситуации в первой трети XX в. Музыка «нововенцев» в исполнительской культуре XX в.

Освещение наиболее значительных явлений мировой исполнительской культуры, определившие основные вехи истории исполнительства XX-начала XXI века. В центре внимания – крупнейшие мастера духового искусства, их индивидуальные исполнительские стили, рассматриваемые под углом зрения интерпретаций музыки конца XVIII – XX веков.

Контрольные материалы для аннотаций и итогового контроля

1. Историческая обусловленность и закономерность формирования и развития исполнительского стиля в связи с общим развитием музыкальной культуры
2. Исполнительские типы и стиль.
3. Что такое оркестровый стиль?
4. Индивидуальное исполнительство – обобщение творческих и иных связей предшествующего и своего времени.
5. Понятие виртуозность и строй музыкального мышления.
6. Эстетический и психофизиологический аспекты исполнительства.

7. Стилевая окрашенность исполнительства.
8. Эмоциональное и рациональное в исполнительстве.
9. Аксессуары выразительных средств, репертуарная политика
10. Первая школа игры на струнных инструментах, возникновение исполнительских стилей
11. А. Вивальди – создатель сольного жанра концерта. Наследие композитора. Эмоциональный стиль.
12. Выдающиеся немецкие композиторы и их сочинения для струнных инструментов первой половины 18 века
13. И.С. Бах и его вклад в инструментальную музыку для струнных инструментов
14. Г.Ф. Гендель и его оркестр
15. Вклад Г.Ф. Генделя в исполнительство на струнных инструментах
16. Старый и Новый оркестр в 18 веке (Мангеймская капелла, Северо-германская школа)
17. Известные мастера-изобретатели мтрунных инструментов 18 века
18. Струнные инструменты венской классической школы
19. В.А. Моцарт и место струнных инструментов в его творчестве. Рациональный стиль
20. Л. Бетховен и его роль в формировании выразительных и динамических возможностей струнных инструментов в оркестре
21. Разделение оркестра на три основные группы
22. Струнные инструменты в творчестве крупнейших композиторов-романтиков
23. Трактовка струнных инструментов в творчестве композиторов конца 19 начала 20 века
24. Возникновение в Западной Европе исполнительских и педагогических школ игры на струнных инструментах
25. Совершенствование конструкции духовых инструментов и появление новых видов инструментов в конце 19 начале 20 века. Интеллектуальный стиль
26. Духовые инструменты в творчестве французских композиторов, представителей «Шестерки»
27. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах в России
28. Струнные инструменты в творчестве русских композиторов 18 века
29. Струнные инструменты в творчестве русских композиторов-классиков
30. Формирование отечественной школы игры на струнных инструментах
31. Крупнейшие исполнители-струнники отечественной школы
32. Крупнейшие педагоги-струнники отечественной школы

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу. Во время работы необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Урок – индивидуальное занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – мелкогрупповые занятия. Методика проведения урока предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко- и видеозаписей с комментариями педагога. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить больший объём материалов курса.

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.

Наряду с практическим обучением игре на родственных инструментах, изучением их выразительных и технических возможностей в задачи данной дисциплины входит ознакомление студентов с произведениями, специально написанными или переложёнными для определенного родственного инструмента, а также с сольными фрагментами из симфонической, оперной и балетной музыки русских, зарубежных и современных композиторов.

В методике обучения игре на родственном инструменте учитывается его видовая общность с основным инструментом, сходство аппликатур, приемов звукоизвлечения и т.д. Поэтому занятия проводит, как правило, преподаватель специального класса основного инструмента. Для более полного изучения особенностей родственных инструментов необходимо, чтобы студент знал историю возникновения, технического совершенствования родственного инструмента и развития исполнительских приемов на нем.

Организация учебного процесса на родственном инструменте не регламентируется строго. Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, уровня развития навыков игры на основном инструменте, методов преподавания, других объективных условий.

Процесс работы над произведением в курсе изучения исполнительских стилей можно условно разделить на несколько этапов:

1. Выбор репертуара. Репертуар должен соответствовать возможностям исполнителей, развивать их профессиональные качества и вызывать творческий интерес.
2. Эскизное ознакомление с произведением. Определение в общих чертах исполнительского плана: характера, темпа произведения, выбор соответствующих художественному замыслу выразительных средств.
3. Работа над текстом. Она заключается в уточнении штрихов, динамики, фразировки, определении технических трудностей и способов овладения ими. На данном этапе целесообразно заниматься с каждым участником ансамбля индивидуально, доводя каждую оркестровую партию до стадии завершенности.
4. Основной этап. Окончательное определение художественного замысла произведения. Уточнение всех деталей интерпретации, место и роль каждого в общей исполнительской концепции. На данном этапе происходит процесс слияния отдельных партий в единое музыкальное целое. Основное внимание уделяется разрешению ансамблевых проблем, многообразия которых можно свести к трём основным требованиям:
 - умение каждым исполнителем слышать всю фактуру произведения и координировать звучание своей партии и партии партнёра в общей «партитуре» произведения.
 - синхронность исполнения, основанная на едином ощущении участниками ансамбля метроритмической структуры произведения.
 - формирование единого звукового образа, в котором все элементы фактуры уравновешены, сопряжены друг с другом и направлены на раскрытие

единого художественного замысла. Только при наличии взаимопонимания, согласия между партнёрами, естественного, слитного единства партий возможно достижение органической целостности звучания произведения. При отсутствии такого единства ансамблевая игра будет сведена лишь к более или менее согласованному исполнению отдельных партий.

5. Заключительный этап. На заключительном этапе особое внимание должно быть уделено охвату формы произведения. Одним из важных формообразующих элементов исполнения является правильно выбранный темп, который всегда находится в непосредственной зависимости от характера произведения. Немаловажное значение придаётся уравновешенности во времени различных разделов формы, пониманию динамической и смысловой сопряжённости элементов структуры. Большое значение для целостного ощущения формы имеют правильно расставленные смысловые цезуры, моменты дыхания, определение основных и локальных кульминаций. На заключительном этапе целесообразно устраивать проигрывания сольных отрывков из музыкальных произведений в обстановке, максимально приближенной к концертной.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее выполнением. Студенту необходимо:

- изучать понятийный аппарат современной теории и применять теоретические знания в практической работе;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом произведений современных композиторов;
- стараться овладеть элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений современных композиторов;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Изучение оркестровых стилей», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для

конкретного студента. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора студента и необходимости его поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачету, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей практической работы в профессиональных оркестрах.

Большое внимание в курсе изучения оркестровых партий уделяется самостоятельной работе студента. Она может осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от самостоятельных занятий в классе по специальности и направлены на преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, звуковой палитрой и т. д.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «История исполнительских стилей»:

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики . – М.: Музыка, 1965. – 272 с.
2. Берляничик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М., 1980. – 159 с.

5. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2007. – 255 с.
6. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.
7. Либерман М. Б., Берлянич М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.
8. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
9. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппикатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

1. Астров А. Деятели русской муз. культуры С.Ф. Кусевицкий. Л., 1981
2. Ауэр Л. Моя долгая жизнь в музыке. СПб., 2003
3. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. М., 1969
4. Гинзбург Л. Иозеф Славик М., 1957
5. Гинзбург Л. Р. Лауб. М. 1951
6. Гинзбург Л. Эжен Изам М., 1959
7. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки М. 1971
8. Гайдамович Т. Святослав Кнушевицкий М., 1985
9. Гайдамович Т., Гинзбург Л. Итальянское и французское виолончельное искусство XVI - начала XIX века. М., 2001
11. Гринберг. Русская альтовая литература, 1967
12. Дружинин. Воспоминания М., 2001
13. Котляров Б. Джордже Энеску. М., 1965
14. Козолупова Г. СМ. Козолупов. М., 1986
15. Корредор Х. Беседы с Пабло Казальсом. Л., 1960
16. Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Выпуски 1 - М., 2000; 2 - М., 2002; 3 - М., 2007; 4 - М., 2008
17. Рабей В. Сонаты и партиты И.С. Баха для скрипки соло М., 2003.
18. Ширинский А. Д.М. Цыганов - скрипач, артист, педагог М., 1999
19. Щелкановцева Е. Сюиты для виолончели соло И.С. Баха М., 1997
20. Щелкановцева Е. Валентин Фейгин и его время. Харьков, 2003

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ 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 Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](http://www.ipr-smart.ru)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](http://www.znanium.ru)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент

Цалиев В.М