

**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,
профессор

Ахмедагаев М.М.

«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение барочной музыки

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

Задача – 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 ОПОП ВО

Дисциплина входит в часть «Элективные дисциплины» Блока 1 Дисциплины (модули)

Дисциплина «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. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-2 Способен создавать индивидуальную	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности
---	---

художественную интерпретацию музыкального произведения	инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую исследовательскую литературу по вопросам музыкально инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы..

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется:

- очная форма обучения – на 2 курсе в течение двух семестров (3-4 семестры);
- заочная форма обучения – на 4-5 курсах в течение двух семестров (8-9 семестры)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия*		70		
Самост. работа (часов)		38		
<i>Заочная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		9
Аудиторные занятия*		10		
Самост. работа (часов)		98		

* Контактная работа: очная форма – 70 часов, заочная форма – 10 часов. Аудиторная работа, подготовка к конференции, участие в конкурсах творческих работ.

Учебным планом предусмотрено занятия:
на очном обучении

- по 2 часу в неделю 3 и 4 семестры;
- на заочном обучении*
- по 4 часа - 8 семестр;
 - по 6 часов - 9 семестр;

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Обучение ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием навыков стилистового 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.

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 представителей 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.Тюрк, 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	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Кол-во часов	лекции	Практические	СРС	
1	Тема №1	4	6	4	2	4	
2	Тема №2	4	6	4	2	4	
3	Тема №3	4	8	6	2	4	
4	Тема №4	4	10	6	4	6	
5	Тема №5	5	10	6	4	6	

6	Тема №6	5	16	10	6	8	
7	Тема №7	5	8	6	2	6	
8	Тема №8	5	6	4	2		
	ИТОГО: 108час. 3 зач.ед.		70	46	24	38	Зачет

Распределение часов по темам (заочное отделение)

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Кол-во часов	лекции	Практические	СРС	
1	Тема №1, 2	8	2	1	1	19	
2	Тема №3,4	8	2	1	1	19	
3	Тема №5,6	9	2	1	1	19	
4	Тема №7	9	2	1	1	20	
5	Тема №8	9	2	1	1	21	
	ИТОГО: 108час. 3 зач.ед.		10	5	5	98	Зачет

Итогом изучения дисциплины является зачёт во 4 семестре у обучающихся по очной форме, в 9 семестре у заочной.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Изучение барочной музыки». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список пианистов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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 стилевого 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.

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.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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;

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Курс обучения завершается зачетом, на котором студенты демонстрируют полученные знания. Требования к зачету и форма его проведения:

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

Оценка «Отлично» - реферат подготовлен грамотно, ответ студента глубоко продуманный, концептуальный, владеет профессиональной терминологией, ориентируется в материале, аргументировано отвечает на дополнительные вопросы;

Оценка «Хорошо» - реферат выполнен правильно, ответ полный, убедительный, но могут быть допущены одна - две неточности, исправленные студентом по ходу ответа.

Оценка «Удовлетворительно» - реферат не полностью раскрывает тему, студент показывает удовлетворительные знания основных вопросов курса, ответ носит поверхностный характер испытывает серьезные затруднения при попытке дать ответ на дополнительные вопросы.

Оценка «Неудовлетворительно» - отсутствие основополагающих знаний.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

Ориентировочные вопросы к зачету

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 её клавире»)

Перечень учебной литературы

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. ., 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

в) 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-music.ws/>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.notomania.ru/>

<http://roisman.narod.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	416 аудитория	1 рояль «Gerbstadt», 1 фортепиано «Petrof» компьютер	оперативное управление
2	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
3	Библиотека	Объем библиотечного фонда 87320 экз.	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Направленность (профиль) «Фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,

профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:

профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт

профессор

Гринченко Г.А.