

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 02.07.2025 11:33:08
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

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,
профессор

М.М.Ахмедагаев
« 01 » июля 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Аутентичность в исполнении старинной музыки на современных инструментах

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)**

Вид

Ансамблевое исполнительство на фортепиано

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

**Нальчик
2025**

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является

-развитие и совершенствование специфических профессиональных навыков музыканта - ансамблиста, необходимых для успешной концертно-исполнительской, педагогической и культурно-просветительской деятельности в соответствии с избранной специализацией.

Задачами дисциплины является

- воспитание интереса к аутентичному звучанию старинной музыки,
- изучение и сохранение традиций интерпретации нотного текста в оригинале,
- расширение кругозора в вопросах исторически информированного исполнительства,
- развитие потребности к изучению факсимильных изданий и urtext, к углублению знаний в области истории развития инструментально-исполнительского жанра,
- воспитание творческой инициативы,
- формирование ясных представлений о методике разучивания произведений старинных стилей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Обязательная часть. Базовая часть. Вариативная часть.

3. Перечень формируемых компетенций

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций, способности и готовности выпускника:

- видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций, способности и готовности выпускника (5.3.):

в области педагогической деятельности:

- осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);

в области концертно-исполнительской деятельности:

- быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);

в области музыкально-просветительской деятельности:

- участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
- разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети Internet (ПК-12).

В результате освоения дисциплины выпускник должен

-знать:

правила и приемы исполнения музыки прошлого на современных инструментах; особенности национальных школ, исполнительских стилей;

-уметь:

импровизировать, играть цифрованный бас, правильно расшифровывать мелизматику;

-владеть:

профессиональной терминологией; арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертно-ансамблевой деятельности; различными техническими приемами игры на инструменте, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности.

4. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы и включает в себя

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	1.5	54	-	3
Аудиторные занятия		36		

Содержание разделов (тем) дисциплины

Занятие 1. Вводная лекция: Место старинной музыки в мировом музыкальном искусстве; актуальность старинной музыки на сегодняшний день.

Занятие 2. Способы интерпретации старинной музыки. Рассмотрение двух подходов, актуальность и проблематика каждого из них.

Практическая часть занятия: прослушивание примера старинной музыки в разных интерпретациях; слуховой анализ прослушанного исполнения с точки зрения поставленных задач. Тема: Оригинальные старинные музыкальные тексты.

Занятие 3. Актуальность приобретения навыков чтения старинных музыкальных текстов.

Практическая часть занятий 3-6: изучение и анализ старинных музыкальных текстов с точки зрения задач, поставленных в теоретической части занятия.

Тема: Звуковые системы в старинной музыке.

Занятие 7. Изучение звуковой системы в старинной музыке в историческом аспекте.

Занятие 8. Особенности звуковой системы и интонации старинных инструментов. Актуальность аутентичного исполнения на сегодняшний день.

Занятие 9. Реконструирование оригинального звучания инструмента. Актуальность воссоздания аутентичного звука. Проблемы исполнения старинной музыки на современных инструментах.

Занятие 10. Семинар: изучение ассистентами-стажёрами предложенной литературы, связанной с особенностями звучания старинных инструментов; совершенствованием темпа в историческом пространстве; влиянием вышеперечисленных процессов на технику и манеру аутентичного исполнения.

Тема: Стили исполнения старинной музыки.

Занятие 11. Специфика исполнения в эпоху барокко. Импровизация как необходимость.

Занятие 12. Особенности стиля немецких барочных композиторов: Г. Телеман, Г.Ф. Гендель, сыновья И. С. Баха.

Занятие 13. Особенности исполнения музыки барочных композиторов Италии: А. Вивальди, А. Корелли, Д. Тартини,

Занятие 14. И. С. Бах – проблемы интерпретации; стиль.

Практическая часть занятий 11-14: слуховой анализ произведений на предмет поднятых в теоретической части занятия вопросов.

Занятие 15. Семинар: Особенности интерпретации музыкальных произведений композиторов эпохи барокко.

Занятия 16, 17. Особенности интерпретации музыки эпохи классицизма: Й. Гайдн, В.А. Моцарт.

Занятие 18. Выдающиеся исполнители-аутентисты и исследователи старинной музыки.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной работы по дисциплине «Аутентичность в исполнении старинной музыки на современных инструментах» является урок. В классе развивается и совершенствуется весь профессиональный исполнительский комплекс, включающий не только безупречное владение инструментом, но прежде всего умение транспонировать вокальные произведения в тональности, удобные для солиста.

В процессе занятий в классе активизируется слух, память, умение быстро осознать новую аппликатуру, гармоническое мышление.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной

аттестации) при освоении дисциплины

Оценочные средства

Индивидуальная работа с обучающимся предполагает проверку овладения необходимыми навыками транспонирования вокальной музыки.

Зачету по дисциплине включает исполнение вокальных произведений в отличных от оригинала тональностях.

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер ; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91052>. — Загл. с экрана.

2. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты [Электронный ресурс] : ноты — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91846>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91060>. — Загл. с экрана.\

2. Мазель, В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008. — 156 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2840>. — Загл. с экрана.

3. Мазель, В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2841>. — Загл. с экрана.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Аутентичность в исполнении старинной музыки на современных инструментах»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.

9. Методические указания для ассистентов-стажёров:

В процессе изучения дисциплины «Аутентичное исполнения старинной музыки на современных инструментах» ассистент-стажёр должен понимать необходимость исторически информированного исполнения, для чего недостаточно подражать звучанию тех или иных старинных инструментов, надо стремиться понять традиции времени написания сочинения, национальные особенности исполнительства, где композитор являлся интерпретатором своих произведений. Подробное изучение научных трактатов старых мастеров и взгляды современных

исследователей музыки прошлого, что предполагает глубокий анализ материала и постановку проблем возвращения к оригинальному исполнению.

Необходимым условием формирования профессионализма является воспитание у ассистентов-стажёров умения применить теоретические знания на практике, где исполнение старинной музыки подразумевает, прежде всего, ее истолкование, то есть интерпретацию, которая объясняет и выявляет ее смысл. Ориентирами для последующего освоения произведений старинных стилей являются записи выдающихся исполнителей, как на оригинальных инструментах, так и на современных.

10. Методические рекомендации для преподавателей

Прежде всего преподавателю нужно заинтересовать ассистента-стажёра и пробудить творческое начало в изучении дисциплины. Ознакомить обучаемого с сохранившимися музейными экспонатами: уникальными старинными музыкальными инструментами. Постоянное и необходимое для успешного достижения результата отражение всех теоретических составляющих в звучащем материале. Преподавателю рекомендовано самому владеть игрой, по меньшей мере, на одном старинном инструменте для наглядного показа на уроке приёмов игры, особенностей артикуляции, работы по расшифровке мелизмов и цифрованного баса.

В основе интерпретации старинной музыки лежит знание принципов звукоизвлечения и особенностями звукообразования в разных национальных клавесинных школах и на разных исторических этапах. Нотная запись (Urtext) предполагает её дальнейшее редактирование, основанное на знании строгих принципов:

1. Объяснить особенности записи ритма и случайных знаков;
2. Знание различных трактовок украшений в разных национальных школах;
3. Умение импровизировать как необходимость;
4. Изучение комментариев издателя;
5. Понимание принципиально другого отношения к обозначениям темпа: Allegro Баха не такое быстрое, как у Моцарта, а темп Adagio ближе к современному Andante;
6. Трактовка штрихов должна отражать характер ритм-интонации, настроение музыки и движение во времени.

Необходимо воспитать у ассистента-стажёра потребность постоянного творческого поиска в умении отразить содержание старинной музыки современными звучаниями инструментов, глубоко проникать в художественную суть музыки, опираясь на исторический контекст.

Важность данной дисциплины состоит в развитии музыкального интеллекта, ясности подхода к интерпретации старинной музыки и необходимости сохранения исполнительских традиций прошлого.

Программа составлена с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки «Ансамблевое исполнительство на фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 мая 2025 года, протокол № 10

Зав. кафедрой оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства,
ст.преподаватель

А.М.Мокаева

Программу составил:
кандидат культурологи, профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
профессор кафедры фортепиано и методики

Нестеренко О.В.