

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Иманович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 19:07:00
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2302dd1295921

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

05 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация
**«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива»**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма - **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является расширение профессионального кругозора студентов, формирование художественного и эстетического вкуса, способности ориентироваться в различных исполнительских стилях. Задачами дисциплины является изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ в соответствии с профилем подготовки.

Задачи курса: на основе источниковедения и историографии искусства игры на духовых инструментах раскрыть историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей духовых инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве познакомить студентов с основными эстетическими, педагогическими и исполнительскими взглядами и принципами мировых национальных школ и отдельных выдающихся музыкантов-духовиков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).
- Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4).
- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2).

В результате освоения дисциплины «История исполнительского искусства» студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; осознать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первых трех семестров первого и второго года обучения (1-3 семестры).

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	3	
Аудиторные занятия		106		
Самостоятельная работа*		38		

* В том числе экзамены: 36 час.

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет

Общая трудоемкость	4	144	3	
Аудиторные занятия		14		
Самостоятельная работа*		130		

* В том числе экзамены: 36 час.

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)
			Мелко групповые	Самостоятельные	
	История исполнительского искусства				
1	Историческое развитие духовых инструментов	1	18	6	
2	Совершенствование духовых инструментов и возникновение исполнительства на них (первобытно-общинный строй – XVI век).	1	18	6	
3	Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XVII- XVIII веках	2	17	6	
4	Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XIX- XX веках	2	17	6	
5	Отечественное исполнительство на духовых инструментах	3	18	6	
6	Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых инструментах	3	18	8	Экзамен
	Итого 144**		106	38*	

* В том числе экзамены – 36 час;

** в том числе контактная работа – 36/8 ч. – подготовка к лекциям, экзамену, реферату.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Мелко групповые	Самостоятельные	

	История исполнительского искусства		Мелко групповые	Самостоятельные	
1	Историческое развитие духовых инструментов	1	2	21	
2	Совершенствование духовых инструментов и возникновение исполнительства на них (первобытно-общинный строй – XVI век).	1	2	21	
3	Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XVII- XVIII веках	2	2	21	
4	Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XIX- XX веках	2	4	21	
5	Отечественное исполнительство на духовых инструментах	3	2	21	
6	Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых инструментах	3	2	25	Экзамен
	Итого 144**		14	130*	

* В том числе экзамены – 36 час;

** в том числе контактная работа – 14 ч. – подготовка к лекциям, реферату.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Источниковедение и историография как составные части исторической науки

Источниковедение как отрасль исторической науки. Труды А.С. Лаппо-Данилевского и С.О.Шмидта. Структура источниковедения. Исторический факт и исторический источник. Артефакт как исторический факт истории искусства. Типология источниковедения. Типологизация историко-исполнительской литературы по форме и содержанию.

Историография - элемент культуры, одно из направлений общественной мысли. Определение предмета историографии и ее задачи.

Структура научного метода.

Четыре уровня методологии исторической науки. Методы исторической науки: принцип историзма, сравнительно-исторический метод, метод системного анализа, хронологический метод, метод структурно-функционального анализа, три уровня ретроспективного метода.

Тема 2. Совершенствование духовых инструментов и возникновение исполнительства на них (первобытно-общинный строй - XVI век)

Духовые инструменты первобытно-общинного строя древних цивилизаций

Разновидности духовых инструментов: флейтовые, язычковые, мундштучные. Способы звукообразования на них.

Инструменты эпохи палеолита: флейты с игровыми отверстиями, флейта Пана, поперечная труба, дудки с двойным язычком, металлическая труба. Предки медных духовых инструментов изогнутой (горны, от слова horn - рог) и прямой (прототипы труб) форм. Постепенное совершенствование духовых инструментов.

Становление духовых музыкальных инструментов по мере формирования общественного сознания.

Древневосточные цивилизации. Древний Египет. Эпоха Древнего царства. Преобладание культовой музыки. Продольная флейта и поперечная флейта себи. Язычковые инструменты.

Среднее царство. Танцевальная музыка и ее инструментарий: древние гобой и флейта.

Появление диатонико-хроматического лада в эпоху Нового царства и связанное с ним конструктивное совершенствование духовых инструментов. Появление военных оркестров. Труба как главный инструмент этих оркестров.

Месопотамия. Роль музыки в описываемую историческую эпоху. Инструменты язычковой и флейтовой групп. Их обожествление. Рог и прямая военная труба. Дифференциация музыкальных жанров.

Палестина и Финикия. Разнохарактерность музыкального искусства этих цивилизаций. Влияние на музыку Палестины и Финикии музыкальных традиций предшествующих эпох. Музыкальный духовой инструментарий: угаб, шофар, хасосра. Инструменты язычковой группы: халиль и замр.

Древний Китай. Характер древнекитайского музыкального искусства. Его связь с конфуцианством. Духовой инструментарий: флейтовая группа- сяюнь, пайсяо, сяо, чи и др. Язычковая группа: гуань и сона. Инструменты мундштучной группы: да-чун-ку и сяо-чун-ку. Музыкальные учебные заведения и оркестры в Древнем Китае.

Древняя Индия. Музыкальные жанры. Система шрути. Флейтовая и мундштучная группы духовых инструментов в музыке Древней Индии: ванша, шурали, шанкха, ниасата-ранга.

Древняя Эллада и Древний Рим. Духовые инструменты Эллады: авлос, сальпинкс, сиринокс, рога, трубы. Музыкальные жанры с инструментальным сопровождением: гетерофония, авлодия.

Влияние музыкальных традиций Эллады на музыкальное искусство Рима. Духовой инструментарий Древнего Рима: тибия, туба, литуус, корну, букцина. Исполнительский духовой стиль Древнего Рима. Первые конкурсы музыкантов-духовиков.

Духовые инструменты средневековья

Общая историческая характеристика эпохи. Характер феодальной культуры раннего и среднего средневековья. Удаление духовых инструментов из церковной музыкальной практики.

Развитие народно-бытовой музыкальной культуры. Искусство жонглеров, шпильманов, мимов и его музыкальный инструментарий.

Средневековый Восток. Духовые инструменты и исполнительство на них.

Духовые инструменты Востока - предшественники и прототипы европейских средневековых духовых инструментов.

Мюзетг, шнабельфлейта, блокфлейта и руспфайф. Описание этих инструментов. Продольная флейта и появление в Европе поперечной флейты. Семейства шалмеев, поммеров, басовых поммеров (бомбард). Их техническое устройство и звукоизвлечение.

Круммхорн. Его устройство, звукоизвлечение, тембр. Блаттер-шпиль как разновидность круммхорна.

Роги и трубы. Два типа труб - дискантовый и басовый. Цинки, или корнеты.

Вторая половина XI в.: трубадуры, труверы, миннезингеры. Характеристика их исполнительского музыкального искусства. Инструментальные ансамбли для сопровождения пения и танцев.

Оседание странствующих музыкантов - шпильманов и жонглеров - в средневековых городах. Особая роль духовых инструментов в городской музыкальной культуре средневековья. Башенная музыка.

Появление первых городских и межрегиональных музыкальных корпораций (цехов) и их структура.

Духовое инструментальное искусство в эпоху Ренессанса

Историческая характеристика эпохи. Аре и его связь с городским искусством. Возникновение домашнего музицирования. Духовой инструментарий Аре нова. Появление тромбона.

Взаимосвязь вокального и духового исполнительского искусства. Роль юбилеев в инструментальном исполнительстве. Постепенное осознание композиторами и исполнителями функциональной роли и драматургического значения тембра духового инструмента. Появление виртуозных пассажей в игре на духовых инструментах.

Практика инструментального музицирования. Менестрели.

Придворные капеллы и городские ансамбли. Их составы. Ренес-сансный оркестр и его связь с практикой бассо континуо.

Трактат С.Фирдунга и его значение для истории исполнительства на духовых инструментах.

Инструментальное искусство Италии XVI в. Венецианский музыкальный стиль. Творчество А.Габриэли (1510-1586) и Дж.Габриэли (1557-1612). Роль духовых инструментов в их произведениях. Появление в сочинениях Дж.Габриэли отдельных партий духовых инструментов, а также ансамблей нового типа, состоящих из инструментов, объединенных близостью тембров и соображениями художественного порядка - первый шаг к формированию симфонического оркестра.

Появление фагота. Семейство фаготов. Стремление к хроматизации духовых инструментов и совершенствование клапанного механизма духовых инструментов.

Тема 3. Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XVII - XVIII веках.

XVII век

Общая историческая характеристика эпохи.

Использование духовых инструментов в интермедиях музыкальных драм.

Зарождение оперы. Правила применения инструментов в ранних произведениях оперного жанра.

Инструментальная реформа К.Монтеверди. Связь инструментовки с оперной драматургией.

Оркестр венецианской оперы. Творчество композиторов Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-1676). Оркестровые преобразования А.Скарлатти (1660-1725)- родоначальника неаполитанской оперной школы. Включение в оркестр валторн, устранение «парного» письма для духовых инструментов.

Роль духовых инструментов в творчестве Г.Шютца (1585-1672). Принцип концертино как принцип соревнования групп духовых инструментов друг с другом и голосами солистов - вокалистов. Состав оркестра Шютца.

Ж.Люлли (1632-1687) - крупнейший реформатор оркестра. Особенности исполнительского стиля и состав оркестра Люлли.

Самостоятельные духовые инструментальные эпизоды в операх Люлли: пасторальные интерлюдии (флейты, гобои) и военные эпизоды (трубы, литавры).

Введение Люлли конкурсной системы зачисления в оркестр. Точное следование оркестровой партии - закон для исполнителя в его оркестре. Выдающиеся исполнители: флейтисты Декато и Филь-бер, гобоисты Оттетер и Филидор.

Трактат Преториуса (1618) как описание развития музыкального инструментария вплоть до начала XVII в.

Две тенденции в развитии духового инструментария: количественный рост в семействах духовых и появление новых видов инструментов.

Техническое совершенствование продольной флейты. Появление гобоя и его разновидностей: альтового и тенорового.

Завершение процесса формирования валторны: от охотничьего рога до натурального мундштучного инструмента с цилиндрическим сверлением ствола и чашеобразным раструбом.

Расцвет музыкальной культуры Англии в конце XVII в. Г. Перселл (1659-1695) и его интерпретация духовых инструментов. Соната для трубы и струнных си-бемоль мажор.

Труба во второй половине XVII в. Ее использование в оперном оркестре как сигнального и военного инструмента. Партии трубы в стиле кларино.

Произведения для трубы с оркестром Дж. Торелли (1658-1708) -образцы блестящего использования инструмента. Соната №1 для трубы, струнных и органа ре мажор.

XVIII век (первая половина)

Общая историческая характеристика столетия. Стиль барокко как высокий патетический стиль.

Работы по конструктивно-техническому совершенствованию флейты, гобоя, фагота, валторны и трубы.

Усовершенствование шалюмо И.К.Деннером. Появление шалюмо в оркестровых партитурах. Первые прототипы кларнета. Сын Деннера Якоб Деннер как продолжатель работы по формированию морфологии кларнета и совершенствованию клапанного механизма инструмента.

Кларнеты в ратушной и церковной музыке. Первое использование кларнетов в оркестре: Месса антверпенского композитора и органиста А.Фабера. Первый концерт кларнетиста Чарльза [Karoly], (Дублин, 1742).

Первые произведения для кларнета концертного жанра: концерты И. Мольтера (1740-е годы), написанные для кларнетиста Дурлахской капеллы И. Ройша.

Введение кларнета в партитуры композиторов И.Х.Баха, Р.Кайзера, Ж.Рамо, Г.Ф.Генделя.

А. Вивальди (1678-1741)- основатель концертного жанра для духовых инструментов. Два типа инструментального стиля композитора: скрипичный и трубный. Программные концерты для духовых инструментов. Концерт для гобоя ре минор.

Гипотетические кларнеты в творчестве А. Вивальди и принципы их использования.

Музыка для духовых инструментов композиторов Т. Альбини (1671-1750) и А.Марчело (1684-1750).

Инструментальное творчество Г.Телемана (1681-1767), его Сюита для флейты и струнных инструментов ля минор.

Музыка Г.Ф.Генделя (1685-1759) для духовых инструментов: шесть трио-сонат для двух гобоев и клавира, три сонаты для флейты с басом, три концерта для гобоя и др.

И.С.Бах (1685-1750)- величайший представитель эпохи барокко в европейской музыке XVIII в. Наиболее значительные произведения для духовых инструментов: сюита си минор для флейты, двух скрипок, альты и баса; соната для флейты соло ля минор. Особенности использования духовых

XVIII век (вторая половина)

Воздействие гомофонно-гармонического стиля музыкального письма на развитие инструментальной духовой культуры.

Галантный стиль (рококо) как антитеза барокко.

Первые концертные организации. Северо-германская и мангеймская школы. Мангеймский оркестр - лучший оркестр того времени. Семья Стамиц, И.К.Каннабих, А.Фильц- крупнейшие представители мангеймской школы.

Оперная реформа К.В.Глюка и его новации в использовании духовых инструментов.

Преобладание гомофонного стиля в музыке второй половины XVIII в.

Конструктивные изменения духовых инструментов второй половины века: флейты (Тромлитц, Поттер, Тейсит и др.), гобоя (Де-люс, Грензер, Гофман, А. и Дж.Безоцци), кларнета (И.Беер, М.Йост, Ж.Лефевр, А.Штадлер), фагота. Создание бассетгорна. Совершенствование валторны (Гампель) и трубы (Вегель и Штейн).

Знаменитые виртуозы- исполнители на духовых инструментах: флейтисты - Дотгель и Гемпсон; гобоисты - отец и сын Барты, Гальяр, Гофман, Фишер (автор 10 концертов для гобоя), Ф.Рамм; кларнетисты -Ф.Тауш, И.Беер, Ж.Лефевр, А.Вандерхаген, А.Штадлер, братья Магоны; фаготисты - Миллер, Хогг, Макинтош, Эшли.

Творчество замечательного флейтиста И.Кванца (1687-1773), его школа «Опыт обучения игре на поперечной флейте». Потсдамская школа духовых инструментов.

Характеристика творчества Й.Гайдна (1732-1809). Интерпретация композитором партий духовых инструментов в ранних и поздних симфониях на примере симфонии «Утро» и Лондонских симфоний. Драматургические принципы в использовании деревянных духовых инструментов.

Образец духового инструментального стиля Й.Гайдна - четыре Лондонских трио для двух флейт и виолончели. Концерты для флейты, валторны и трубы: лаконичность формы, преобладание светлого настроения, ясность и простота музыкальных образов.

В.А.Моцарт. Его оркестр. Различия в подходе к духовым инструментам у Моцарта и Гайдна. Возрастание роли духовых инструментов в симфонических и оперных произведениях Моцарта.

Жанры пленерной музыки (кассации, серенады, дивертисменты) в творчестве Моцарта.

Камерно-инструментальное творчество: квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота ми-бемоль мажор, «штадлеровский» квинтет для кларнета и струнного квартета ля мажор, квинтет с валторной ми-бемоль мажор.

Сольные концерты для духовых инструментов и особенности их интерпретации: концерт для флейты соль мажор, концерт для гобоя ми-бемоль мажор. Концерт для кларнета ля мажор: история его написания и редакций. Концерт № 4 для валторны ми-бемоль мажор, концерт для фагота си-бемоль мажор.

Значение музыкально-исторической эпохи венских классиков для мирового музыкального искусства.

Тема 4. Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XIX и XX веках. XIX век

Конец XVIII - начало XIX в. - переломная эпоха в истории человечества. Великая французская революция 1789 г. и связанный с нею рост общественного значения музыкального искусства. Возрастание роли оркестровой музыки для духовых инструментов как массового жанра. Б.Саррет и Ф.Госсек- композиторы и руководители духового оркестра Парижской Национальной гвардии. Состав оркестра. Организация Парижской консерватории и первые профессора классов духовых инструментов.

Школы игры на духовых инструментах XIX в.: для флейты -Тюлу и Фюрстенау; для гобоя - Барре; для кларнета- Лефевра, Мюллера, Клозе Бермана, Штарка; для фагота - Ози; для валторны - Допра; для трубы - Буля и Арбана.

Связь научно-технического прогресса с конструктивно-техническим совершенствованием духовых инструментов. Реформа Т.Бёма.

Работы К. и Ф.Трибертов по техническому усовершенствованию гобоя. Применение к гобою системы Т.Бёма.

Российский кларнетист-виртуоз И.Мюллер - реформатор кларнета. Дальнейшее усовершенствование кларнета «немецкой» системы (К.Берман, О.Элер, Т.Молленхауэр).

Новый кларнет Клозе - Бюффе - Бёма (40-е годы XIX в.) - инструментальная система, оказавшая огромное влияние на исполнительство на кларнете.

Изобретение саксофона А.Саксом в 40-х годах XIX в.

Совершенствование конструкции фагота. Работы Ф.Триберта, К.Альменредера и В.Геккеля.

Хроматизация валторн и труб - исходный этап инструментальной реформы медных духовых инструментов.

Введение Штельцелем и Блюмелем, а также братьями Кернерами вентильной системы на валторне во втором десятилетии XIX в.

Двухвентильная труба братьев Кернеров. Создание Ш.Саксом вращающегося вентильного механизма для трубы и применение помповых вентилях Ф.Перине. Первые хроматические трубы в оркестре (1831).

Изобретение корнет-а-пистона С.Штельцелем и его усовершенствование в 1828 г. мастером Алари.

Семейство тромбонов.

Серпент- предшественник трубы. Семейство бюгельгорнов. Клапанные роги и офиклеид. Випрехт, Мориц, Черный и А.Сакс - создатели трубы. Валторновые трубы, изготовленные по инициативе Р.Вагнера.

Вторая половина XVIII - первая половина XIX в. - «золотой» век развития виртуозности и концертирования на духовых инструментах.

Выдающиеся исполнители-флейтисты: Ж.Тюлу, Р.Карт, Ф. и К. Допплеры, К.Таффанель, флейтист и фаготист Ф.Девьен.

Кларнетисты-виртуозы: И.Мюллер, Г.Берман, И.Гермштедт, Б.Крузель, И.Фридловский, Ф.Блатт, К.Берман, Р.Мюльфельд; французские кларнетисты-виртуозы Фр.Берр, Г.Клозе, С.Розе и др.; бельгийский виртуоз А.Блез; итальянский кларнетист Э.Каваллини; английские кларнетисты Т.Уиллмен, Г.Лазарус, Ч.Дрейпер.

Выдающиеся исполнители на валторне: Л.Шунке, Л.Савар, Э.Вивье; на трубе (корнете): Ж.Арбан.

Открытие консерваторий в городах Западной Европы: Прага, Вена, Варшава, Лиссабон, Лейпциг, Мюнхен, Кельн, Штутгарт.

Л.Бетховен- величайший представитель венской классической и романтической школ. Камерные сочинения композитора с участием духовых инструментов: три дуэта для кларнета и фагота; вариации на тему оперы В.А.Моцарта «Дон Жуан» для двух гобоев и английского рожка; трио для того же состава; квинтет ми-бемоль мажор для фортепиано, кларнета, гобоя, фагота и валторны; трио си-бемоль мажор для фортепиано, кларнета и виолончели; соната фа мажор для валторны и фортепиано; септет ми-бемоль мажор для скрипки, альты, кларнета, фагота, валторны, виолончели и контрабаса.

Совершенствование Бетховеном состава классического оркестра. Суть изменений- в расширении и переосмыслении исполнительских средств духовых инструментов.

Ф.Шуберт- родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке. Интерпретация духовых инструментов в произведениях Шуберта. Интродукция и тема с вариациями для флейты и фортепиано; октет для двух скрипок, альты, виолончели, контрабаса, кларнета, валторны и фагота.

К.М.Вебер (1786-1826)- выдающийся представитель романтического музыкального искусства. Произведения Вебера для духовых инструментов: концерт для фагота с оркестром; концертно для валторны; концертно; вариации; два концерта для кларнета с оркестром; большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано; квинтет с кларнетом; интродукция и тема с вариациями. Функции духовых инструментов в оркестре Вебера.

Л.Шпор и его концерты для кларнета. Камерное творчество Шпора для духовых инструментов.

Творчество для духовых инструментов И.Гуммеля (1778-1837).

Г.Берлиоз- крупнейший новатор симфонического оркестра. Его трактат об инструментровке, Р.Вагнер - последователь Берлиоза в сфере интерпретации духовых инструментов симфонического оркестра.

Виртуозная трактовка партий инструментов в музыке Дж.Россини. Применение им в партиях духовых инструментов повторяющихся звуков и мелодических украшений. Произведения композитора для духовых инструментов: квартеты для флейты, кларнета, валторны и фагота; вариации для кларнета и фортепиано.

Камерно-инструментальное творчество И.Брамса (1833-1897) для духовых инструментов: сонаты для кларнета и фортепиано; квинтет для кларнета, двух скрипок, альты и виолончели; трио для кларнета, виолончели и фортепиано

XX век

Два направления в развитии оркестровой стилистики: французский импрессионистский оркестровый стиль и продолжение вагнеровских традиций.

Сочинения К.Сен-Санса (1835-1921) для духовых инструментов: сонаты для гобоя и фортепиано; для кларнета и фортепиано, для фагота и фортепиано.

Стилистические особенности музыки импрессионистов. Пьеса К.Дебюсси «Сиринкс» для флейты соло; рапсодия для кларнета с оркестром.

Состав оркестра и интерпретация партий духовых инструментов в произведениях Р.Штрауса. Два концерта для валторны (1885 и 1942), концерт для гобоя с оркестром (1946).

Виртуозное использование духовых инструментов в музыке И. Стравинского (1882-1971). «История солдата», октет для двух тромбонов, двух труб, двух фаготов, кларнета и флейты (1924); три пьесы для кларнета соло (1918).

Духовые инструменты в творчестве композиторов «Шестерки». Триада сонат Ф.Пуленка (1899-1963) для деревянных духовых инструментов.

Д.Мийо (1892-1974): сонатины для духовых инструментов; два концерта для кларнета с оркестром; сюита для квинтета духовых инструментов «Камин короля Рене» и «Зимнее концертано» для тромбона и струнных.

Произведения для духовых инструментов Ж.Ибера, А.Томази, Э.Бозза.

Сонаты П.Хиндемита (1895-1963) для духовых инструментов.

«Шесть метаморфоз по Овидию» для гобоя соло Б.Бриттена (1913-1976).

Произведения композиторов США: концерты для кларнета с оркестром А.Копленда и У.Пистона и др.

Выдающиеся исполнители на духовых инструментах XX века: флейтисты-М.Дебро, Ж.Летрокер, Ж.Рампаль, Ф.Чех, В.Жилка, Кинкейд, Драйер; гобоисты: Ж.Труба, М.Бург, Л.Гуссенс, гобоистки Э.Ротуэл и Д.Боуто; кларнетисты Делеклюз, Б.Гудман, С.Майер, Ч.Найдик, М.Этлик; саксофонист Ж.Лондейкс; фаготисты К.Бидло, Гальфельд, Шаров; валторнисты Б.Теквел, И.Гобик; трубачи Р.Сабариш, М.Андре, Ж.Мер, А.Шербаум, В.Юнек; тромбонист Ю.Петрахович.

Тема 5. Отечественное исполнительство на духовых инструментах Духовые инструменты до середины XIX века

Истоки отечественной духовой инструментальной культуры связаны с народным музыкальным творчеством. Сведения об использовании народных духовых инструментов в ритуальной и военной музыке, в бытовом музицировании на Руси в древних летописях и исторических хрониках.

Духовые инструменты в быту древних славян: окарины, многоствольные флейты, сопели, жалейки, сурны, рога и деревянные трубы.

Военные оркестры при княжеских дружинах в эпоху Киевской Руси.

Искусство скоморохов XI - XVI вв., их музыкальный инструментарий: гусли, домры, прямые трубы, сопели и т.д.

Первое появление в Москве оркестра, составленного из западноевропейских музыкальных инструментов (1606). Состав: скрипачи, лютнисты, флейтисты, гобоисты, трубачи и литавристы.

Развитие светского музыкального искусства в России вплоть до XVIII века. Его прикладное значение (сопровождение театральных мистерий). Московский придворный театр во времена правления царя Алексея Михайловича. Иностранцы музыканты в Москве.

Театрально-музыкальная школа боярина А.Матвеева.

Новый этап развития музыкальной, в том числе и духовой, инструментальной культуры, связанный с просветительской деятельностью Петра I. Приглашение к императорскому двору музыкантов из стран Западной Европы.

Военные оркестры эпохи Петра I и их составы (гобои, трубы, валторны, литавры и барабаны). Начало военно-оркестровой службы (1711). Составы военных оркестров в 1730-е годы.

Подготовка отечественных исполнителей на духовых инструментах. Начало обучения игре на духовых инструментах группы певчих (1704). Появление к 1705 году «трубаческих школ».

Учреждение в 1741 г. инструментальных классов Придворной капеллы. Обучение игре на духовых инструментах в университетах, Академии художеств, Сухопутном шляхетском корпусе, при театрах Книппера и Меддокса, в школе при Московском воспитательном доме. Открытие императорских театральных училищ в Петербурге (1779) и Москве (1809). Преподавание игры на духовых инструментах в театральных училищах.

Преобразование в 1729 г. капеллы герцога Голштинского в придворный оркестр во главе с Иоганном Гюбнером (1696-ок.1750). Инструментальные капеллы придворной знати (Меньшикова, Апраксина, Строганова, Нарышкина). Типичные составы таких ансамблей.

Расширение штата придворного оркестра. Разделение его на два состава: камерный и бальный.

Появление в России кларнета (50-е годы). Первые кларнетисты -немецкие музыканты, приглашаемые на службу в императорскую капеллу: Ланкаммер, И.Гримм, И.Бруннер, К.Манштейн. Первый русский кларнетист Ф.Ладунка. Творческая деятельность кларнетиста-виртуоза Йозефа Беера в России.

Фабрики по производству музыкальных инструментов. Конструктивное совершенствование медных духовых инструментов. Придворный камер-музыкант Кельбель (1708-178?) - изобретатель клапанного механизма (1760).

Создатель уникального явления мировой музыкальной духовой культуры - рогового оркестра, ученик прославленного виртуоза-валторниста Гампеля, Ян Мареш (1719-1794). Состав рогового оркестра, его звучание, выразительные возможности.

Крепостные театры и капеллы. Театр Шереметевых и его оркестр. Оперный и симфонический репертуар театра. Школа при театре Шереметевых.

Российские исполнители-виртуозы на духовых инструментах первой половины XIX в.: флейтист Папков, валторнист Лузин, гобоист Самарин, фаготист Костин и кларнетист Титов.

Концерты зарубежных исполнителей на духовых инструментах во второй половине XVIII - первой половине XIX в: флейтистов Гартмана, братьев Турнер, гобоиста Шарендона, валторниста Леара и Поллака, кларнетистов Штадлера, Беера, Крузеля, Г.Бермана и К.Бермана, А.Блеза, фаготистов Пулло и Буллянте и др. Их влияние на развитие отечественного искусства игры на духовых инструментах.

Два направления развития русского оркестрового стиля: первое связано с именем композитора Дж.Сарти, второе - с развитием русской оперы. Характеристика обоих направлений.

Первая русская опера «Цефал и Прокрисс» (музыка Ф.Арайи), поставленная в 1755 г. Оркестр придворного театра.

Духовые инструменты в творчестве русских композиторов Д.Бортнянского, Е.Фомина, В.Пашкевича.

А.А.Алябьев. Квintет для духовых инструментов.

Творчество М.И.Глинки, основанное на национальной русской песенности и обусловленное глубоким постижением народности.

Индивидуальность оркестрового стиля композитора. Интерпретация Глинкой духовых инструментов. Его «Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано - ярчайший образец русской камерно-инструментальной музыки. История написания произведения и первые исполнители.

Творчество П.И.Чайковского - важный этап в расширении и обогащении

выразительных возможностей духовых инструментов. Дальнейшее развитие принципов использования духовых инструментов, заложенных Глинкой. Интерпретация Чайковским духовых инструментов как инструментов, предназначенных для исполнения мелодий, раскрытие композитором их художественно-выразительных возможностей.

Открытие Н.А. Римским-Корсаковым новых приемов игры на духовых инструментах. Яркие проявления их индивидуальных особенностей в мелодическом тематизме, тембровом спектре гармонии.

Деятельность Римского-Корсакова на посту инспектора военно-морских оркестров.

Квintет Н.А. Римского-Корсакова для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота - образец великолепной интерпретации духовых инструментов. Концерт для тромбона си-бемоль мажор; вариации для гобоя соль минор; концерт для кларнета с духовым оркестром ми-бемоль мажор. Лаконичность и строгость формы, русский народный колорит, классические традиции - черты этих сочинений.

Развитие принципов оркестровки Римского-Корсакова в музыке А.Скрябина. Проявление тенденций подчеркнутого выделения тембров духовых инструментов и придания им образно-выразительного значения. Раскрытие Скрябиным богатейших выразительных возможностей медных духовых инструментов. Романс для валторны и фортепиано ля минор, посвященный французскому валторнисту-виртуозу Луи Савару.

Произведения для духовых инструментов: А. Глазунова («Грезы Востока» для кларнета и струнного квартета, 10 дуэтов для различных духовых инструментов, «Идиллия» для валторны и струнного квартета и др.); С. Танеева («Канцона» для кларнета и струнного оркестра); А. Аренского (концертный вальс для трубы и фортепиано); А. Гречанинова (соната для кларнета и фортепиано).

Развитие отечественного исполнительства на духовых инструментах со второй половины XIX века по 1917 год

Процесс развития русского музыкального искусства и необходимость организации высших музыкальных учебных заведений. Открытие первых отечественных консерваторий: Санкт-Петербургской (1862) и Московской (1866).

Классы духовых инструментов Петербургской консерватории и преподаватели игры на духовых инструментах: класс флейты - Ч.Чиарди и солист оркестра Мариинского театра Ф.Степанов; класс гобоя - В.Шуберт и В.Геде (с 1906, ученик В.Шуберта); класс кларнета- Э.Каваллини, К.Нидман, В.Бреккер; класс фагота- К.Куштбах и Э.Коттэ; класс валторны- Ф.Гомилиус и Я.Тамм; класс трубы-Г.Метцдорф и выдающийся солист-корнетист В.Вурм, создатель целого ряда учебных пособий, переложений, произведений для трубы, его лучшие ученики - замечательные трубачи, в дальнейшем профессора Петербургской консерватории А.Иогансен и А.Гордон; класс тромбона и тубы - Ф.Тюрнер и замечательный русский тромбонист П.Волков.

Первые профессора Московской консерватории, солисты оркестров Московских императорских театров: Ф.Бюхнер (флейта), Э.Медер (гобой), В.Гут (кларнет), М.Бартольд (валторна), Ф.Рихтер (труба), Г.Эзер (фагот), Х.Борк (тромбон).

Малочисленность духовых классов Московской консерватории и невысокий уровень подготовки учащихся. Ф.Циммерман - профессор класса кларнета - один их виднейших исполнителей и педагогов.

Его лучшие ученики- Н.Лакиер, И.Преображенский, А.Орлов-Соколовский, С.Розанов. Преемственность традиций московской ветви отечественной кларнетной исполнительской школы: И.Беер и Ф.Тауш - Г.Берман - К.Берман - Ф.Циммерман - С.Розанов.

И.Сханилец - валторнист и педагог. Его ученик - профессор Московской консерватории В.Солодурев.

Профессора Московской консерватории: В.Кречман (флейта), его ученики В.Цыбин, Н.Платонов и др.; Ф.Эккерт (валторна) - замечательный валторнист, педагог и

капельмейстер; В.Кристель (фагот), В.Денте (гобой).

В.Брандт- известный трубач, первый иностранный музыкант в России, который в своей исполнительской и педагогической деятельности опирался на русскую национальную культуру и традиции русского музыкального исполнительства. Этюды Брандта для трубы, концертштюки для трубы и фортепиано.

М.Адамов - первый отечественный профессор по классу трубы, ученик В.Вурма, солист оркестра Большого театра.

Х.Борк - профессор по классу тромбона и тубы, а также преподаватель игры на ударных инструментах. Его ученики- выдающийся тромбонист В.Блажевич и ударник М.Купинский, впоследствии профессор Московской консерватории.

Учебные программы по специальности, составленные в 70-х годах XIX в. Их достоинства и недостатки.

Классы духовых инструментов Училища Московского филармонического общества.

С.Розанов – выдающийся отечественный кларнетист. Исполнительская манера Розанова. Первое в России исполнение «Патетического трио» Глинки Шишкиным, Розановым и Кристелем.

Концертная деятельность исполнителей на духовых инструментах. Квартет медных духовых инструментов (Марквардт, Путкаммер, Кунст, Брандт, Табаков).

Концерты иностранных исполнителей на духовых инструментах: флейтиста Таффанеля, гобоиста Жилле, кларнетиста Тюрбана, валторниста Савара.

Оркестры императорских театров в Москве и Петербурге: Придворный симфонический оркестр под управлением Б.Варлиха, Симфонический оркестр под управлением С.Кусевицкого.

Тема 6. Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых инструментах

Задачи по коренному перестраиванию обучения и воспитания исполнителей на духовых инструментах.

Помощь военным оркестрам со стороны ведущих музыкантов -профессоров консерваторий.

Образование в 1922 году «Персимфанса». Появление на рубеже третьего и четвертого десятилетий XX в. новых симфонических оркестров.

Зарождение методики обучения игре на духовых инструментах как науки. Стремление к выработке общих подходов к вопросам исполнительского дыхания, техники губ, пальцев, языка. Брошюра С.В.Розанова «Методика обучения игре на духовых инструментах» (1935)— первая отечественная научно-методическая работа. Расширение художественного репертуара для духовых инструментов. Переложения А.Ф. Гедике и С.В.Розанова.

Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей на духовых инструментах (1935 и 1941) и их результаты.

Классы духовых инструментов Московской консерватории: Розанов - первый заведующий кафедрой духовых инструментов; его лучшие ученики: А.Володин, И.Майоров, А.Александров, А. Пресман, А.Семенов, А.Штарк.

Исполнительская, методическая и композиторская деятельность В.Цыбина. Его ученики: Н.Платонов, Ю.Ягудин, Г.Саакян, Б.Тризно и др.

В.Блажевич - тромбонист, педагог, дирижер и композитор. Изложение педагогических принципов Блажевича в его этюдах, «Школе для раздвижного тромбона» и др. Ученики Блажевича: В.Щербинин и Б.Григорьев - солисты оркестра Большого театра и профессора Московской консерватории им. П.И.Чайковского и ГМПИ им. Гнесиных.

М.Табаков - выдающийся трубач и педагог, создатель советской школы игры на

трубе. Его методические работы. Ученики Табакова-видные исполнители и педагоги: С.Еремин, Т.Докшицер, Н.Полонский, Л.Юрьев, Г.Орвид, Н.Яворский.

Старейший профессор Московской консерватории Ф.Эккерт. Его лучшие ученики - А.Усов, А.Янкелевич, С.Леонов.

Г.Гек - профессор по классу гобоя. Его ученики Л.Славинский, Ф.Тесситоре, К.Юдин.

Н.Назаров - руководитель класса гобоя (с 1940 г.) автор обработок и переложений для гобоя и фортепиано; «Школа игры на гобое».

И.Костлан - руководитель класса фагота (с 1922 г.), солист оркестра Большого театра. Его ученики: Р.Терехин, П.Савельев, П.Караулов, А.Абаджан, Ю.Неклюдов.

Педагоги кафедры духовых инструментов Московской консерватории (40-60-е годы): Н.Платонов, КХЯгудин (флейта), Н.Солодуев, М.Иванов (гобой), А.Володин, А.Семенов, В.Петров, Б.Диков (кларнет), Р.Терехин и П.Савельев (фагот), А.Усов, А.Янкелевич (валторна), С.Еремин, Г.Орвид, Ю.Усов (труба), В.Щербинин, П.Чумаков, М.Зейналов

(тромбон). Приход на кафедру А.Корнеева, Ю.Должикова (флейта), В.Соколова, Р.Багдасаряна, Л.Михайлова (кларнет), В.Попова (фагот), А.Демина (валторна), В.Баташева (тромбон), В.Новикова (труба).

Открытие в 1944 году ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). Первые педагоги кафедры духовых инструментов: М.Табаков, А.Штарк, Б.Григорьев, Г.Мадатов, Я.Шуберт, И.Пушечников, Н.Яворский. Позднее на кафедре стали работать М.Каширский, А.Гофман, В.Дегтярева, В.Кудря (флейта); А.Любимов, Л.Кондаков (гобой); И.Мозговенко, А.Федотов, И.Бутырский, Р.Маслов, Н.Мозговенко, (кларнет); А.Розенберг, С.Красавин, Ю.Рудометкин (фагот); М.Шапошникова (саксофон); Т.Докшицер, В.Прокопов, Е.Фомин, В.Пушкарев (труба); С.Леонов, А.Рябинин, В.Шиш, Л.Мельников (валторна); К.Ладиллов, Н.Филиппов, В.Школьник (тромбон); В.Досадин (труба) и др.

Руководители классов духовых инструментов Ленинградской -Санкт-Петербургской консерватории: А.Васильев (фагот). Его ученики: Д.Еремин, Г.Еремкин, Л.Печерский, С.Левин, М.Халилеев; М.Буяновский (валторна). Его ученики- А.Рябинин, П.Орехов, В.Буяновский и др.

В.Бреккер (кларнет), его методические работы; В.Генслер - выдающийся кларнетист, ученик В.Бреккера. Его ученики- В.Безрученко и М.Измайлов.

Другие преподаватели консерватории: Н.Верховский, И.Янус, БЛ'ризно (флейта); А.Паршин, К.Никончук (гобой); А.Березин, В.Красавин, П.Суханов (кларнет); М.Ветров, А.Большаинов (труба); Д.Еремин и Г.Еремкин (фагот); П.Орехов, В.Буяновский (валторна); Е.Рейхе, А.Козлов (тромбон).

Сейчас в Санкт-Петербургской консерватории успешно преподают профессора А.Вавилина (флейта); В.Безрученко, А.Казаков (кларнет); Н.Неретин (гобой); К.Соколов (фагот); В.Сумеркин (тромбон) и др.

Классы духовых инструментов Киевской, Одесской, Саратовской, Бакинской и др. консерваторий (1930-1960 гг.).

Духовые инструменты в оркестровых произведениях Д.Шостаковича, С.Прокофьева, А.Хачатуряна.

Сочинения для духовых инструментов В.Щелокова (концерт для трубы), А.Гедике (концерты для валторны и трубы). С.Прокофьева (соната для флейты и фортепиано; увертюра на еврейские темы; квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса).

Произведения для духовых инструментов последней четверти XX в.

Участие отечественных исполнителей на духовых инструментах в международных, всесоюзных и всероссийских конкурсах (1940-е -1970-е гг.).

Направления научно-методической мысли в сфере исполнительства на духовых инструментах: развитие общей теории и методики обучения игре на духовых

инструментах, стремление вскрыть основные проблемы исполнительского процесса и выявить закономерности выразительных средств с помощью объективных методов исследования; конкретизация исследовательских работ, направленная на создание методик обучения (для каждого духового инструмента).

Научно-методические работы Н.Платонова, И.Пушечникова, Б.Дикова, А.Федотова, Н.Волкова, К.Мюльберга, В.Леонова, В.Апатского, Ю.Усова, и др.

Работы по истории исполнительства на духовых инструментах Ю.Усова, С.Левина, А.Розенберга, А.Баранцева, Р.Маслова.

Дальнейшие перспективы развития исполнительства на духовых инструментах, его педагогики, теории и истории.

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 и работу в группе. Во время работы необходимы взаимобмен 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 – мелкогрупповое занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – лекционная. Методика проведения лекции предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко и видеозаписей с комментариями педагога. Изучение некоторых тем может проходить в форме семинара, практических занятий, докладов, рефератов. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить больший объем 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.

Для изучения данной дисциплины необходим доступ к наибольшему количеству образцов музыки различных направлений, а также методической и исследовательской литературы. Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. В основу положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

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. 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.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;

Изучение истории исполнительского искусства должно опираться на анализ художественных стилей и исполнительской практики различных эпох. Для того чтобы ориентироваться во всём многообразии стилей и жанров духового искусства, необходимо серьёзно и глубоко изучить широкий круг произведений духовой музыки. При этом большое внимание следует уделить качеству их исполнения.

Глубокое изучение духовой музыки предполагает анализ духовых сочинений, в котором следует уделять внимание своеобразию формы и особенностям стиля. Произведения, предназначенные для анализа, должны прозвучать полностью, а не в виде цитат. Достаточно обширный список изучаемых сочинений не означает, что все они предназначены для подробного изучения. Крупнейшие, наиболее значимые музыкальные произведения, должны быть охарактеризованы более подробно и потому особое значение приобретает широкий историко-культурный, гуманитарный подход к явлениям музыкально-хорового искусства, другие - пройдены в порядке ознакомления, третьи - лишь упомянуты в исторических и жанровых обзорах направлений и стилей.

Непременным условием при изучении истории исполнительского искусства:

- опора на анализ художественных стилей и исполнительской практики различных эпох;
- обязательное наличие историко-стилевого раздела в анализе духовых произведений;
- анализ произведения не только как продукта композиторского творчества, а целостный анализ, имеющий особое значение для стилистически адекватной интерпретации;
- анализ зависимости всех без исключения выразительных средств от конкретных условий и форм исполнения.

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

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «История исполнительского искусства»:

«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 экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. – 2-е изд., испр. – Л.: Музыка, 1973.
2. Багдасарьян Г.Э. Школа игры на ударных инструментах: Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах; Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2012. – 61 с. + CD.
3. Вилковир Е. Практический курс инструментовки для духового оркестра: Учеб. пособие. – М.: Музгиз, 1963
4. Волков И. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. – М.: Акад. проект, 2008. – 299 с. – (Технология культуры).
5. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 126 с. – (Учебники для вузов. Спецлит.).
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете. Школа игры на кларнете: Учеб. пособие / Пер. Н. А. Александровой. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 352 с.; ноты.
7. Клоц М. Школа игры на ударных инструментах. – СПб.: Планета музыки, 2008. – 61 с. + CD.
8. Мальцев Б. А. Школа игры на блокфлейте. - СПб.: Планета музыки, 2007. - 42 с.; ил. + CD.
9. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе: Учеб. пособие для вузов. – М.: Музыка, 1984. – 216 с.

б) дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Об исследовании русской музыки XVIII века в двух операх Бортнянского // Музыка и музыкальный быт старой России: Материалы и исследования. - Л., 1927. - Т.2.
2. Бадур-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. - М., 1972.
3. Баранцев А. Мастера игры на духовых инструментах Петербургской-Ленинградской консерватории 1862-1985 гг. - Петрозаводск, 1989.
4. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. - М., 2000.
5. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. - М., 1972.
6. Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770 г. по Франции и Италии. - Л., 1961.
7. Берни Ч. Музыкальные путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии. - М.-Л., 1967.
8. Бронфин Е. Джоаккино Россини. - М., 1973.
9. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская консерватория в

- воспоминаниях. -Л., 1962.
- Ю.Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. - М., 1987.
- И.Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к XXI столетию. - М., 1991.
12. Докшцер Т. Соревнования оркестровых музыкантов // Музыкальная жизнь. - 1964. №4.
- П.Иванов В. Саксофон. - М., 1990.
14. Каре А. История оркестровки. - М., 1932.
- 5.Кванц И. Опыт наставления по игре на поперечной флейте// Дирижерское исполнительство. - М., 1975.
- 6.КремлевЮ. Иосиф Гайдн. - М., 1972.
- П.Кремлев Ю. Камиль Сен-Сане. - М., 1979.
- 18.Кремлев Ю. Клод Дебюсси. — М., 1965.
19. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., 1973.-4.1.
20. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., 1983.-4.2.
- 21.Левин С. Фагот.-М., 1963.
22. Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII - начало XXв.).-М., 2002.
23. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. - М., 1979.
- 24.Модр А. Музыкальные инструменты. - М., 1959.
- 25.Московская консерватория 1866-1966. -М., 1966. 26. Музыкальная культура древнего мира. -Л., 1937. 27.Орвид Г. М.И.Табаков// Воспоминания о Московской консерватории.- М., 1966.
- 28.Петров В. Концерт для кларнета с оркестром Моцарта // Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). - М., 1976. - Bbin.IV.
- 29.Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове // Воспоминания о Московской консерватории. - М., 1966.
30. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни // Поли. собр. соч. Литературные произведения и переписка. - М., 1959. - Т.3.
- 31.Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. - М., 1988.
32. Степанов А. Кларнет и кларнетисты в России второй половины XVIII века // Из истории инструментальной музыкальной культуры.-Л., 1988.
33. Сто лет Ленинградской консерватории (исторический очерк). - Л., 1962.
34. Терехин Р. Иван Иосифович Костлан // Воспоминания о Московской консерватории.- М., 1966.
- 35.Терехин Р. Концерт для фагота с оркестром В.А.Моцарта// Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). -М., 1970. - Вып.3.
36. Тризно Б. Мои учителя и современники // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. - Л., 1962.
37. Урсова А. Кларнет в творчестве Вебера // Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. — М., 1979. - Вып.45.
38. Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1866-1916)// Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). - М., 1966. - Вып.2.
39. Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1917-1967)// Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). - М., 1970. - Вып.3.
40. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1989.
- 41.Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1986.
42. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. -М., 1989.
- 43.Штелин Я. Известия о музыке в России// Музыкальное наследство.-М., 1935.

44. Эйнштейн А. Моцарт. - М., 1977.

45. Ягудин Ю. Воспоминания о В.Н. Цыбине // Воспоминания о Московской консерватории. - М., 1966.

46. Янкелевич А. Воспоминания о Ф.Ф. Эккерт // Воспоминания о Московской консерватории. - М., 1966.

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
- ✓ Электронно-библиотечная система Znanium
- ✓ 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 направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 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, к.п.н.

Цалиев В.М