

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Иманович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 18:41:41
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2302dd1293921

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

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка)

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик
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 профессиональных компетенций:

- Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства (ПК–7).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; структуру музыкального образования; роль воспитания в педагогическом процессе;

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства;

Владеть: методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию.

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

* 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 смычковых инструментов	1	11	4	
2	Смычковое искусство Западной Европы 16-18 вв.	1	11	4	
3	Смычковое искусство в России. 14-18 вв.	1	11	4	
4	Смычковое искусство Западной Европы	2	11	4	
5	Смычковое исполнительство России конца 18 - середины 19 вв.	2	11	4	
6	Русское смычковое искусство конца 19 - начала 20 веков (до 1917 г.)	2	11	4	
7	Выдающиеся скрипачи и виолончелисты конца 19 - начала 20 веков	3	13	4	
8	Смычковое искусство зарубежья	3	14	5	
9	Смычковое искусство в СССР и России	3	13	5	Экзамен
	Итого		106	38*	

* В том числе экзамены – 36 час;

** в том числе контактная работа – 110 ч. – подготовка к лекциям, экзамену, реферату.

Содержание дисциплины

Тема 1

Историческое развитие смычковых инструментов. Основные европейские типы смычковых инструментов средневековья, распространенные в народной практике и играющие важную роль в появлении скрипки (ребек, фидель). Семейство смычковых лир. Виольное семейство. Эволюция инструментов скрипичного семейства. Борьба сторонников демократической скрипки со сторонниками «галантной» виолы как своеобразное отражение различных эстетических направлений и музыкальных стилей эпохи. Победа скрипичного семейства и его причины. Основные этапы развития смычка.

Тема 2

Смычковое искусство Западной Европы 16-18 вв. Италия. Развитие жанров смычковой музыки в 16-18 вв. Становление светской музыки (канцона, фроттола, вилланелла, мадригал и пр.). Формирование инструментальных жанров сонаты и концерта. Постепенное развитие мелодических и технических возможностей смычковых инструментов.

Крупнейшие музыкальные центры Италии и их представители (Монтеверди, Марини, Уччеллини, Габриели, Легренци, Лео и др.).

Прогрессивная роль итальянской скрипичной школы в развитии смычкового искусства. Яркие представители итальянского исполнительства А. Корелли, А. Вивальди.

Ученики А. Корелли: Ф. Джеминиани и П. Локателли.

Глава Падуанской школы Дж. Тартини. Виолончельное творчество Л. Боккерини. Ансамблевые и скрипичные произведения Боккерини.

А. Вандини, С. Ланцетти, А. Ролла.

Кризис итальянской смычковой культуры в конце 18 столетия и его причины.

Франция. Особенности смычкового исполнительства Франции. Связь французского смычкового искусства с танцевальным. Скрипач-танцмейстер. Особенности французского виолончельного искусства. Замечательные представители гамбового исполнительства: Маре, Форкре, д'Эрвелуа.

Ж.Б. Люлли. Его значение в становлении французской инструментальной музыки. Первые французские исполнители на смычковых инструментах и их сочинения. Выдающиеся скрипачи Ж.М. Леклер и П. Гавинье. Замечательные виолончелисты М. Берто, Ж.П. Дюпор и Ж.Л. Дюпор.

Творчество Ж.Б. Бревалля.

Германия. Особенности смычкового исполнительства Германии. Выдающиеся скрипачи 17 века: Балътцар, Вальтер, Вестгоф. Замечательные гамбисты Кюнель, Шенк, Абель. Влияние гамбовой сюиты на скрипичную и виольную литературу.

Скрипка и виолончель в творчестве И.С. Баха. Инструментальное творчество Г. Генделя и Г. Телемана.

Чехия. Особенности смычкового исполнительства Чехии. Плодотворная роль чешских исполнителей в формировании европейского смычкового искусства, особенно в Австрии и Германии. Я.В. Стамиц - глава Мангеймской школы. Его сыновья Карел и Ян Антонин. Фр. Бенда.

Выдающиеся виолончелисты И. Рейха, А. и М. Крафты.

Австрия. Особенности австрийского смычкового исполнительства. Многонациональность австрийского государства и ее отражение в музыкальной жизни страны.

Г.Ф. Бибер, К. Диттерсдорф, Г. Монн, Ванхаль.

Выдающееся значение виднейших представителей венской классической школы. И. Гайдн, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Тема 3

Смычковое искусство в России. 14-18 вв. Смычковый инструментарий в допетровской Руси. Смык и гудок. Народные музыканты - «скрыпотчики» в 17 в. Связь смычкового исполнительства с народной песней и танцем. Крепостной оркестр 18 века как источник формирования профессионального оркестрового исполнительства. Русские музыканты: любители и профессионалы. И.Е. Хандошкин. Педагогика в России 18 в.

Тема 4

Смычковое искусство Западной Европы. Введение. Общая характеристика периода. Развитие музыкального классицизма (Бетховен). Различные и многообразные проявления романтизма. Virtuозно-романтическое направление в исполнительстве и его противоречивость. Новый тип исполнителя - виртуоз-композитор. Салонное направление

в исполнительстве. Узкая специализация музыкантов (разделение композиторской, исполнительской и педагогической деятельности)..

Смычковое искусство Западной Европы.

Немецкие композиторы романтики Ф. Шуберт и Ф. Мендельсон. Крупнейшие немецкие скрипачи романтического направления. Л. Шпор и Ф. Давид. Виолончелист Б. Ромберг.

Смычковое искусство Европы. Известные немецкие педагоги и исполнители-виолончелисты Ф. Доцауэр, Ф. Куммер, Фр. Грюцмахер. Чешские контрабасисты В. Гаузе, Г. Ласка, Фр. Симандль и др.

Итальянская смычковая школа 19 в. Д. Драгонетти.

Выдающийся скрипач-виртуоз Н. Паганини - виднейший представитель музыкального романтизма. Новаторство в области скрипичной техники. Роль Паганини в обогащении круга художественных образов, выразительных средств и технических приемов композиторов-романтиков.

Последователи Паганини: Й. Славик, Г. Эрнст, У. Буль, А. Контский, Д. Боттезини, Ф. Серве.

Скрипичное искусство Франции. Д.Б. Виотти. Школа Парижской консерватории: Л. Роде, Л. Байо, Р. Крейцер.

Бельгийское смычковое исполнительство: Ш. Берио, А. Вьетан, К. Уран, О. Франком.

Польское смычковое исполнительство: К. Липиньский, Г. Венявский, С. Коссовский, А. Германовский, С. Щепановский.

Тема 5

Смычковое исполнительство России конца 18 - середины 19 вв. Крепостные оркестры 19 века. Скрипачи-любители. Выдающиеся виолончелисты-любители Н. Голицын и М. Виельгорский. Выдающийся скрипачи: Г. Рачинский, А. Львов, Н. Дмитриев-Свечин, Н. Афанасьев. Русская смычковая литература (Алябьев, М. Глинка, И. Лизогуб). Русская смычковая педагогика и педагогическая литература.

Тема 6

Выдающиеся скрипачи и виолончелисты конца 19 - начала 20 веков. Введение. Общая характеристика периода. Выдающиеся скрипачи и виолончелисты: И. Иоахим, П. Сарасате, А. Пиатти, Д. Поппер, Г. Виган, Э. Изай, Ф. Недбал, Ф. Ондржичек, Г. Риттер и др. Зарубежная смычковая литература. Произведения Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Брамса, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Э. Грига, С. Франка. Художественные достоинства их произведений, национальные особенности смычковой литературы разных стран.

Тема 7

Русское смычковое искусство конца 19 - начала 20 веков (до 1917 г.). Деятельность Р.М.О. Историческая роль классов Петербургской и Московской консерваторий. Деятельность крупнейшего педагога и скрипача Л. Ауэра. Ф. Лауб и его деятельность в Московской консерватории. К.Ю. Давыдов - глава русской виолончельной школы. Деятельность Вержбиловича, В. Фитценгагена, А. Глена, А. Брандукова, И. Гржимали, В. Безекирского, Д. Даль'окка, Д'Ферреро, В. Жданова.

Русская скрипичная литература: яркий расцвет жанра концерта (А. Рубинштейн, П. Чайковский, А. Глазунов, А. Аренский и т.д.). Жанр сонаты в музыкальном творчестве А. Рубинштейна, А. Бородина, С. Рахманинова, Н. Метнера, Л. Николаева и др. «Вариации на тему рококо» и «Пеццо каприччиозо» П. Чайковского. Другие произведения русских авторов для смычковых инструментов.

Тема 8

Смычковое искусство зарубежья. Выдающиеся исполнители Ф. Крейслер, Дж. Энеску, П. Казальс, И. Сигети, Ж. Тибо, Э. Фейерман, М. Марешаль, Г. Кассадо, Э.

Майнарди, Г. Пятигорский, Б. Губерман, З. Франческати, Я. Хейфец, Е. Цимбалист, М. Эльман, Н. Мильштейн, И. Стерн и др. Выдающиеся зарубежные альтисты и контрабасисты.

Смычковые произведения зарубежных авторов. Поиски новых средств выражения, соответствующих новому содержанию. Обогащение и расширение выразительно-технических приемов. Роль национально-народных традиций. Творчество чехов Л. Яначка, И. Ферстера, Б. Мартину, поляков Шимановского и Карловича. Своеобразие творчества венгерского композитора Б. Бартока. Скрипичный концерт Я. Сибелиуса. Произведения английских композиторов Э. Элгара, У. Уолтона, Б. Бриттена. Произведения виднейших представителей французского импрессионизма К. Дебюсси и М. Равеля. Произведения М. Регера, П. Хиндемита, А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна, И. Стравинского и др.

Тема 9

Смычковое искусство в СССР и России. Советские исполнители старшего поколения - С. Козолупов, А. Штример, М. Эрденко, М. Полякии, Л. Цейтлин, С. Кнушевицкий. Выдающиеся российские альтисты и контрабасисты. Выдающиеся виолончелисты Д. Шафран и М. Ростропович, скрипачи Л. Коган и Д. Ойстрах, альтист В. Борисовский, контрабасист И. Гертович. Смычковые классы Московской и Петербургской консерваторий. Советские и российские музыканты - победители международных конкурсов - В. Третьяков, В. Спиваков, Г. Кремер, И. Монигетти, Б. Пергаменщиков, Д. Герингас, Ю. Башмет, Р. Габдулин и т.д.

Произведения композиторов советского периода: Н. Мясковского, А. Хачатуряна, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Произведения для смычковых инструментов А Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова и др. Выдающиеся исполнители современности.

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 большой 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.

Тестовые задания

Семестр №1

- 1) Кто из названных музыкантов был исполнителем на гамбе?
 - а) Д' Анэ
 - б) Д' Эрвелуа
 - в) Де Мануар
- 2) Кто из скрипачей был представителем болонской школы?

а) Марини	а) Вандини
б) Витали	б) Лео
в) Уччеллини	в) Габриэли
- 3) Какой жанр появился во Франции?
 - а) ария с вариациями
 - б) Трио-соната
 - в) Concerto grosso
- 4) Кто написал трактат об украшениях?
 - а) Тартини
 - б) Джеминиани
 - в) Люлли
- 5) Кто из названных исполнителей был сторонником теории аффектов?
 - а) Корелли
 - б) Боккерини
 - в) Яккини

- 6) Что из себя представляют каприччи Локателли?
 а) каденции
 б) этюды
 в) пьесы
- 7) Где существовал ансамбль “24 скрипки короля”?
 а) Венеция
 б) Париж
 в) Рим
- 8) Какой из представленных танцев имеет 3-х дольный метр?
 а) бурре
 б) куранта
 в) аллеманда
- 9) Какие из инструментов имели резонирующие струны?
 а) смычковая лира
 б) баритон
 в) ребек
- 10) Кто из скрипачей написал больше всех скрипичных концертов?
 а) Тартини
 б) Локателли
 в) Вивальди

Семестр №2

- 1) Кто из советских композиторов написал сонату для альтя?
 а) С. Прокофьев
 б) Д. Шостакович
 в) Д. Кабалевский
- 2) Представители романтизма в исполнительстве.
 а) А. Контский а) О.Франком
 б) Ж.М. Леклер б) Д. Габриэлли
 в) А. Корелли в) М. Берто
- 3) Сопровождение к партитам И.С. Баха писали:
 а) Ф. Крейцер
 б) Г. Венявский
 в) П. Сарасате
- 3а) В какой из виолончельных сюит И.С. Баха используется скордатура?
 а) I
 б) III
 в) V
- 4) Кто из русских музыкантов был скрипачом (виолончелистом)- любителем?
 а) А. Львов а) Н. Голицын
 б) И. Хандошкин б) К. Давыдов
 в) Н. Дмитриев - Свечин в) А. Брандуков
- 5) Первая консерватория в России была открыта:
 а) Москва
 б) Саратов
 в) Петербург
- 6) Русские песни с вариациями писал:
 а) Н. Афанасьев
 б) Г. Рачинский
 в) Н. Дмитриев – Свечин
- 6а) Редакцию «Вариации на тему рококо» Чайковского сделал:
 а) С. Козолупов

- б) А. Глен
- в) В. Фитценгаген
- 7) Представитель неоклассицизма:
 - а) Д. Шенберг
 - б) К. Дебюсси
 - в) И. Стравинский
- 8) Д. Ойстрах учился:
 - а) П. Столярский
 - б) Л. Ауэр
 - в) Ф. Лауб
- 8а) Д. Шафран учился:
 - а) Штриммер
 - б) Ростропович
 - в) Фишман
- 9) Скрипичный концерт e-moll Ф. Мендельсона посвящен:
 - а) Ф. Давид
 - б) Й. Иоахим
 - в) Л. Шпор
- 9а) Концерт для виолончели №1 Д. Шостаковича посвящен:
 - а) Н. Шаховская
 - б) Д. Шафран
 - в) М. Ростропович
- 10) Организатор персимфанса.
 - а) Л. Цейтлин
 - б) М. Полякин
 - в) К. Мострас
- 11) Представитель ленинградской скрипичной школы.
 - а) И. Калер
 - б) С.Стадлер
 - в) И.Грингольц
- 11а) Д. Шаповалов – ученик:
 - а) Н. Гутман
 - б) А. Никитин
 - в) Н. Шаховская
- 12) Ученик Д. Энеску:
 - а) И. Стерн
 - б) З. Франческати
 - в) И. Менухин
- 12а) Представитель испанской виолончельной школы:
 - а) М. Жендрон
 - б) Г. Кассадо
 - в) Э. Майнарди

Семестр №3

- 1) Кто из композиторов не опубликовал произведения для скрипки?
 - а) Шуберт
 - б) Шуман
 - в) Шопен
- 2) Кто был учеником Ауэра? Давыдова?
 - а) Полякин
 - б) Бродский
 - в) Эрденко
 - а) Вержбилович
 - б) Брандуков
 - в) Адамовский

- 3) Кто из композиторов написал концерт для двух инструментов?
 а) Дворжак
 б) Брамс
 в) Брух
- 4) Кто из музыкантов преподавал в Москве?
 а) Лауб, а) Фитценгаген
 б) Венявский б) Вержбилович
 в) Вьетан, в) Давыдов
- 5) Кто писал для скрипки без сопровождения?
 а) Изаи
 б) Франк
 в) Шоссон
- 5а) Кто писал упражнения для виолончели?
 а) Косман
 б) Вержбилович
 в) К. Шуберт
- 6) Кто из скрипачей написал Сонату в румынском народном духе?
 а) Энеску
 б) Тибо
 в) Крейслер
- 6а) Кому принадлежит редакция Вариаций на тему рококо Чайковского?
 а) Давыдов
 б) Фитценгаген
 в) Глен
- 7) Кого из музыкантов можно причислить к эпохе барокко?
 а) Корелли а) Боккерини
 б) Верачини б) Габриэли
 в) Тартини в) Марчелло
- 8) Представители Дрезденской школы?
 а) Грюцмахер
 б) Поппер
 в) Доцауэр
- 8а) Бельгийской школы?
 а) Вьетан
 б) Изаи
 в) Тибо
- 9) Кто писал русские песни с вариациями?
 а) Львов
 б) Хандошкин
 в) Афанасьев
- 10) Кто не приезжал на гастроли в Россию?
 а) Вьетан
 б) Венявский
 в) Паганини

Ключи.

Семестр №1

1-б,2-б,2а-в,3-а,4-а,5-б,6-а,7-б,8-б,9-б,10-в.

Семестр №2

1-б,2-а,2а-а,3-а,3а-в,4-а,4а-а,5-в,6-б,6а-в,7-в,8-а,8а-а,9-а,9а-в,10-а,11-б,11а-в,12-в,12а-б.

Семестр №3

1-в,2-а,2а-а,3-б,4-а,4а-а,5-а,5а-а,6-а,6а-б;7-а,б;7а-б,в;8-а,в;8а-а,б;9-б,10-в.

Темы семинаров.

1 семестр.

1.Инструментальные школы Италии 17 в.

2.Сочинения для скрипки и виолончели соло композиторов Германии и Австрии 18 в.

2 семестр.

1.Особенности немецкого романтизма. Ромберг, Шпор, Дрезденская школа, Э. Шторх

2.Франко – бельгийская школа конца 18 – начала 19 веков.

3.Польские скрипачи и виолончелисты конца 18 – начала 19 веков.

3 семестр.

1.Петербургская консерватория. Ауэр, Давыдов, Жданов.

2.Филармоническое училище в Москве. Безекирский, Брандуков.

3.Выдающиеся зарубежные исполнители конца 19 – начала 20 веков.

4.Зарубежные исполнители 20 века.

5.Инструментальные классы московской и ленинградской консерваторий в послереволюционный период.

Вопросы викторины

№1

Корелли.	Фолия
Маре.	Фолия
Бибер.	Пассакалия
Леклер.	Соната
Вивальди.	Концерты для скрипки, виолончели
Джеминиана.	Соната В-dur для скрипки соло.
Локателли.	Скрипичные концерты ор. 3 Соната «У гробницы» Соната D-dur для виолончели
Франкер.	Соната E-dur для виолончели
И.С. Бах.	Сонаты и партиты для скрипки соло Сюиты для виолончели соло
Стамиц.	Концертная симфония Eс-dur
Диттерсдорф.	Концертная симфония C-dur
Моцарт.	Концертная симфония Концерт D-dur для скрипки К.271
Гайдн.	Концерты для виолончели D-dur, C-dur

№2

Бетховен.	Концерт для скрипки Концерт для фп, скр. и виолончели Сонаты для скрипки и фп. №5, №9, №10 Соната для виолончели и фп. №1, №3, №5
Шуберт.	Соната для арпеджиона Фантазия для скрипки Соната A-dur
Мендельсон.	Концерты для скрипки e-moll, d-moll Соната для виолончели D-dur
Вебер.	Венгерское рондо Адажио и рондо

Виотти.	Концерт №22
<u>№3</u>	
Паганини.	Концерт №1 Кампанелла из концерта №2 Большая соната Каприсы для скрипки соло
Эрнст.	Лесной царь Фантазия на темы из оперы Россини «Отелло»
Шпор.	Концерт №8
Берио.	Концерт №9
Вьетан.	Фантазия – аппассионата. Концерт №5
Боттезини.	Концертный дуэт Фантазия на темы из оперы Беллини «Сомнамбула»
<u>№4</u>	
Хандошкин.	Сонаты для скрипки соло Концерт для альты
Глинка.	Соната для альты
Львов.	Каприсы
Рубинштейн А.	Соната для виолончели D-dur
Танеев.	Концертная сюита
Чайковский.	Концерт для скрипки D-dur Меланхолическая серенада Пеццо каприччиозо Вариации на тему рококо
Аренский.	Концерт для скрипки
<u>№5</u>	
Изаи.	Соната для скрипки соло Элегическая поэма
Франк.	Соната
Шоссон.	Поэма

Примерный перечень вопросов к экзамену.

Скрипка, альт.

1. Общая характеристика исполнительства Италии 17-18 вв. Эволюция исполнительства. Сравнительная характеристика творчества Марини и Корелли.
2. Представители теории аффектов: Джеминиани, Тартини.
3. Жанр концерта в творчестве Вивальди и Локателли.
4. Педагогика в Италии (Джеминиани, Тартини). Теоретические трактаты.
5. Влияние чешского исполнительства на формирование Мангеймского симфонизма.
6. Исполнительство Австрии. Роль чешских скрипачей (Бибер) в развитии скрипичного исполнительства 17 века.
7. Смычковые инструменты в творчестве Диттерсдорфа, Гайдна, Моцарта.
8. И.С. Бах. Произведения для смычковых инструментах. Сонаты и партиты. Редакции сонат и партит.
9. Телеман, Гендель. Жанры инструментальной музыки в их творчестве.
10. Французское исполнительство 17-18 вв. Влияние Люлли на музыкальную жизнь Франции 17 в.
11. Виднейшие скрипач: Леклер и Гавинье.

12. Влияние Виотти на формирование исполнительства Франции конца 18 – начала 19 века.
13. Формирование смычкового исполнительства в России 18 в. Педагогика.
14. Жизненный и творческий путь Хандошкина.
15. Романтическое направление в исполнительстве Паганини.
16. Немецкий романтизм. Шпор, Давид.
17. Последователи Паганини (Эрнст, Буль, Контский).
18. Бельгийские исполнители. Берио, Вьетан, альтист Уран.
19. Польское исполнительство. Липиньский, Венявский. Особенности стиля. Репертуар. Композиторское творчество.
20. Скрипичное исполнительство в России до открытия консерваторий. Исполнители– профессионалы и любители.
21. Иоахим. Исполнитель, педагог.
22. Особенности исполнительского стиля Сарасате.
23. Чешские исполнители и педагоги в России. Лауб, Шевчик, альтист Недбал.
24. Изай. Исполнительство, композиция, педагогика.
25. Ондржичек. Исполнительство и педагогика.
26. Развитие русского музыкального профессионализма. РМО. Петербургская консерватория. Педагогическая деятельность Ауэра.
27. Московская консерватория. Лауб, Гржимали.
28. Московское филармоническое училище. Безекирский.
29. Крейслер.
30. Энеску.
31. Кубелик.
32. Губерман.
33. Тибо.
34. Сигети.
35. Ученики Ауэра: Хейфец, Цимбалист.
36. Эльман, Мильштейн.
37. Менухин.
38. Стерн.
39. Скрипача советского периода: Эрденко, Полякин, Цейтлин.
40. Ленинградская консерватория: Вайман, Гутников.
41. Ойстрах, Борисовский.
42. Коган, Дружинин.
43. Международные конкурсы и их победители.
44. Выдающиеся современные зарубежные скрипачи и альтисты.
45. Современные российские скрипачи и альтисты.

Виолончель, контрабас.

1. Виолончельное исполнительство в Италии. Эволюция (от Габриэли до Боккерини).
2. Теория аффектов. Боккерини, Тартини.
3. Эволюция жанра концерта: Вивальди, Лео, Боккерини.
4. Исполнительство Франции. Общая характеристика.
5. Педагогика Франции 18 в. Школы Коррета, педагогические сочинения Дюпора, Бреваля.
6. Творчество Ж.П. Дюпора и Ж.Л. Дюпора.
7. Сочинения Берто, Бреваля.
8. Исполнительство Германии 17-18 вв. Творчество И.С. Баха.
9. Чешское исполнительство 18 в. Творчество Рейха, А. и М. Крафтов. Мангеймская школа.
10. Общая характеристика исполнительства Австрии. Творчество Г.Монна, Гайдна.

11. Формирование смычкового исполнительства в России 18 в. Педагогика.
12. Романтическое направление в исполнительстве. Различные течения в романтизме 19 в.
13. Ромберг.
14. Серве.
15. Дрезденская школа. Доцауэр, Куммер.
16. Французское исполнительство. Франком, Баттаншон.
17. Виолончельное исполнительство Польши 19 в. Коссовский, Германовский, Щепановский.
18. Виолончельное исполнительство в России первой половины 19 в. Виолончелисты–любители.
19. Особенности развития смычкового исполнительства России до открытия консерваторий.
20. Грюцмахер.
21. Поппер.
22. Пиатти.
23. Немецкие исполнители и педагоги в России. К. Шуберт, Косман.
24. Развитие русского музыкального профессионализма. РМО. Петербургская консерватория. Давыдов.
25. Вержбилович.
26. Московская консерватория. Фитценгаген, Глен.
27. Брандуков.
28. Казальс.
29. Кассадо.
30. Фейерман.
31. Марешаль.
32. Майнард.
33. Пятигорский.
34. Виолончелисты советского периода. Козолупов, Штриммер.
35. Кнушевицкий.
36. Шафран.
37. Ростропович.
38. Международные конкурсы и их победители.
39. Современные и зарубежные виолончелисты и контрабасисты.
40. Современные российские виолончелисты и контрабасисты.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики . – М.: Музыка, 1965. – 272 с.
2. Берлянич М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М., 1980. – 159 с.
5. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2007. – 255 с.
6. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.
7. Либерман М. Б., Берлянич М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.

8. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
9. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

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

Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

21. Бах. Сонаты и партиты. Исполнители Г. Шеринг, Г. Кремер
22. Бах. Сюиты для виолончели. Исполнители П. Казальс, М. Садло, М. Ростропович, Д. Шафран
23. Бах. Концерты для скрипки. Исполнители Д. Ойстра, И. Ойстрах, Й. Сигети
24. Бах. Сонаты для гамбы. Исполнители Д. Шафран, А. Васильева
25. Бах. Бранденбургские концерты. Исполнители Оркестр «Филармония»
26. дирижер О. Клемперер
27. Берг. Концерт. Исполнитель И. Сигети
28. Боккерини. Концерты. Исполнители П. Гутман, Д. Герингас, П. Шаковская
29. Брамс. Сонаты /Щ93(4) 4-5 Б87/, концерт для скрипки /1102k cd/, двойной концерт /Щ955.Ф75/
30. Бетховен. Сонаты для скрипки. Исполнители Д. Ойстрах /Щ93(4)4-5 М86/, О. Каган /Щ93(4)4-5 Б54/
31. Бетховен. Сонаты для виолончели. Исполнители М. Ростропович /Щ93(4)5-5 Б54/, Д. Шафран, С. Кнушевицкий, П. Фурнье /Щ955.Ф95/
32. Бетховен. Вариации. Исполнители С. Кнушевицкий; П. Казальс
33. Бетховен. Концерт для фортепиано, скрипки, виолончели. Исполнители Оборин, Ойстрах, Кнушевицкий

34. Бетховен. Концерт для скрипки. Исполнители Д. Ойстрах /1469k mp3/, И. Менухин /1422k mp3/.
35. Веберн. Пьесы. Исполнители М. Хомицер, О. Каган /Щ93(0) к18/
36. Вивальди. Концерты. Исполнители Н. Шаховская, П. Гутман /Щ93(4)4-5 В41/, О. Крыса, Б. Которович /Щ93(4)5-5 В41/
37. Венявский. Концерт №2. Исполнители Л. Коган, пьесы - А. Корсаков /Щ953 В29/
38. Вивальди. Сопаты. Исполнитель А. Васильева
39. Вьетан. Концерт №5, исп. Л. Коган /Щ955 к57/, Рондино /Щ955 И32/ исп. Э. Изай
40. . Гендель. Соната для скрипки №6. Исп. А. Спиваков
41. Барток. Концерт для альты. Исп. Толпыга /Щ93(4)6-5 В26/
42. Барток. Концерт для скрипки. Исп. И. Сигети
43. Бриттен. Соната для виолончели. Исп. М. Ростропович
44. Гайдн. Концерты. Исп. И. Стерн, Н. Гутман /Щ93(4)4-5 В41/, А. Норас /Щ93(4)4-5 Г 1-4/, Д. Герингас
45. Глазунов. Концерт для скрипки. Исп. М. Полякин
46. Глинка. Соната для альты. Исп. Ф. Дружинин "
47. Дебюсси. Сонаты. Исп. М. Ростропович, З. Франческати
48. Джеминиани. Сонаты. Исп. Г. Кремер, А. Васильева Корелли. Фолия. Исп. И. Гендель
49. Дворжак. Концерты. Исп. Д. Шафран, И. Сук
50. Изай. Сонаты для скрипки соло. Исп. А. Бруни
51. Изай. Элегическая поэма. Исп. Д. Ойстрах
52. Крейслер. Пьесы. Исп. автор
53. Локателли. Соната. Исп. Г. Кремер
54. Лало. Испанская симфония. Исп. И. Ойстрах
55. Лало. Концерт для виолончели. Исп. П. Фурнье
56. Липиньский. Каприс. Исп. Ю. Ситковецкий
57. Моцарт. Кончертоне. Исп. Д. и И. Ойстрах
58. Моцарт. Концертная симфония. Исп. В. Спиваков и Ю. Башмет
59. Маре. Фолия. Исп. М. Хомицер
60. Медельсон. Концерты. Исп. Й. Менухин, Я. Хейфец, Д. Ойстрах
61. Онеггер. Концерт для виолончели. Исп. М. Маришель
62. Паганини. Концерты. Исп. В. Гретьяков, Р. Риччи, Й. Менухин
63. Паганини. Вариации. Исп. Г. Гринденко, З. Франческати
64. Паганини. Сонаты, капризы. Исп. Г. Кремер, М. Хомицер
65. Мартини. Концерт №1 для виолончели. Исп. М. Хомицер
66. Равель. Соната для скрипки. Исп. Й. Сигети
67. Равель. «Цыганочка». Исп. Д. Ойстрах, З. Франческати, Й. Хейфец
68. Равель. Соната для скрипки и виолончели. Исп. Н. Гутман, О. Кагон
69. Сарасате. Пьесы и фантазия. Исп. Ф. Корсаков, П. Сарасате и т.д.
70. Стамиц К. Концертная симфония. Исп. Ю. Гандельсман, В. Спиваков
71. Сен-Санс. Концерты. Исп. М. Хомицер, М. Безверхний Сибелиус. Концерт для скрипки. Исп. Д. Ойстрах
72. Стравинский. Концерт для скрипки. Исп. Д. Ойстрах
73. Итальянская сюита. Исп. Б. Пергаменщиков
74. Прокофьев. Концерты для скрипки №1,2. Исп. Й. Сигети
75. Прокофьев. Симфония-концерт. Исп. М. Ростропович, Д. Шафран
76. Прокофьев. Соната для виолончели. Исп. М. Ростропович
77. Прокофьев. Соната для скрипки. Исп. Д. Ойстрах /Щ93(2p=p)7-5 П80/
78. Рубинштейн. Соната. Исп. Г. Рейган
79. Рубинштейн. Концерты. Исп. А. Васильева
80. Тартини. Сонаты. Исп. Д. Ойстрах, А. Васильева

81. Тартини. Искусство смычка. Исп. З. Франческатти.
82. Телеман. Концерт для альты. Исп. Ю. Гандельсман ,
83. Мясковский. Концерт для виолончели. Исп. Ф. Лузанов
84. Мясковский. Концерт для скрипки. Исп. Д. Ойстрах
85. Мясковский. Соната для виолончели. Исп. Ростропович
86. Франк. Соната. Исп. И. Фролов, Д. Шафран
87. Хачатурян. Концерты. Исп. Д. Ойстрах, С. Кнушевицкий
88. Хиндемит. Концерт для виолончели. Исп. М. Переньи
89. Хиндемит. Сонаты. Исп. Ю. Юров, И. Ойстрах, М. Толпыго
90. Хандошкин. Соната для скрипки. Исп. Г. Фейгин
91. Хандошкин. Чувствительная ария. Исп. Г. Кремер
92. Шпор. Концерт №8. Исп. М. Безверхний .
93. Шенберг. Фантазия. Исп. О. Каган
94. Щедрин. Концерто кантабиле. Исп. М. Венгеров
95. Шуберт. Соната для арпеджиона. Исп. Ю. Башмет, Н. Гутман
96. Шуберт. Соната для скрипки A-Dur. Исп. Ф. Крейслер, Л. Коган
97. Шопен. Соната для виолончели. Исп. Д. Шафран, М. Варшавский
98. Шуман. Сказочные картины. Исп. М. Талпыго
99. Фантастические пьесы. Исп. Д. Шафран
100. Концерт для виолончели. Исп. П. Казальс
101. Концерт для скрипки. Исп. И. Менухин
102. Фантазия. Исп. И. Менухин

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» оборудованны

аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).

- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

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

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 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