

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
30 августа 2017г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
МДК.01.05.

История исполнительского искусства
для специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

Оркестровые струнные инструменты

Нальчик, 2017

Рабочая программа МДК.01.05. «История исполнительского искусства»
одобрена предметно-цикловой комиссией «**Оркестровые струнные
инструменты**»

Протокол №1

От « 28 » августа 2017г.

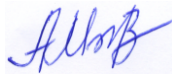
Председатель ПЦК / Каширгова М.Л.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта для специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
(по видам инструментов).

Разработчик: Жилач С.М..., преподаватель ПЦК

Эксперты:

Ахмедагаев М.М., профессор СКГИИ

Шарибов В.Х., профессор СКГИИ

Структура программы:

1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.

Объем курса 32 часа

Занятия лекционные

По окончании курса проводится письменный зачет (с оценкой).
Лекции сопровождаются демонстрацией иллюстративного материала, прослушиванием аудиозаписей и просмотром видеофильмов.

1. Цель и задачи курса.

Цель дисциплины

Дисциплина «История исполнительского искусства» в колледже культуры и искусств является составной частью профессиональной подготовки студентов по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «**Оркестровые струнные инструменты**». Данный предмет предусматривает освоения инструктивно-тренировочного материала, а также делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ.

Наряду с практическим обучением в задачи предмета входят также воспитание у студентов творческой воли, стремления к самосовершенствованию, формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с историей исполнительства на народных инструментах, произведениями современных композиторов, народным творчеством.

Основная цель дисциплины «История исполнительского искусства» - способствовать более широкому и разностороннему развитию учащихся, расширению их профессионального кругозора, воспитанию на классических образцах хорошего эстетического вкуса.

Задачи дисциплины

Предмет позволяет охватывать широкий круг образно-эмоциональной сферы - от лирических, танцевальных пьес, пейзажных зарисовок до символического образа Родины, а также историю развития и становления оркестров в России. Подробно рассматривается творчество композиторов, тесно связанных с симфоническим творчеством и симфоническим искусством, с симфоническим оркестром.

2. Требования к уровню освоения содержания курса.

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9 ; ПК 1.1 – 1.8

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с программными требованиями;

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, оркестра;

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;

уметь:

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

применять теоретические знания в исполнительской практике;

пользоваться специальной литературой;

слышать все партии в ансамблях различных составов;

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;

работать в составе народного оркестра;

знать:

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;

ансамблевый репертуар для различных составов;

оркестровые сложности для данного инструмента;

художественно-исполнительские возможности инструмента;

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;

выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре;

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;

профессиональную терминологию;

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.

В курсе «История исполнительского искусства» каждый учащийся должен познакомиться с произведениями, созданными композиторами для струнных инструментов симфонического оркестра.

Объем курса 32 часа. Для самостоятельной работы и прослушивания

музыки учащимся отводится 16 часов. Максимальная нагрузка 48 часов. Итогом работы вполне может быть проведение зачёта по тестам, подготовленным преподавателем данной дисциплины.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Объем курса на дневном отделении равен **32 часам**. В соответствии с Учебным планом на дневном отделении в VIII семестре проводится контрольный урок. Устный ответ по пройденному теоретическому материалу.

Для самостоятельной работы и прослушивания музыки отводится 16 часов. Максимальная нагрузка 48 часов.

Требования к ответу на зачёте: полнота раскрытия темы, обозначенной в вопросе, грамотность, владение профессиональной терминологией, широта кругозора.

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

Материал курса «История исполнительского искусства» позволяет проследить процесс появления, становления и развития струнных смычковых инструментов. Изучение родословной скрипки, альты, виолончели, контрабаса позволяет учащимся глубже понять специфику инструментов и грамотно использовать эти знания в игре на своём инструменте. Часть тем посвящена всему, что связано с симфоническим оркестром. В бурно развивающемся искусстве оркестр занимает одно из почётных мест. Оркестр звучит во дворцах культуры, в лучших концертных залах нашей страны, в учебных заведениях, на радио, телевидении. Оркестровая литература охватывает произведения, доступные и широкой самодеятельной среде, и музыку, обращённую к интеллекту.

В курс истории исполнительства входят следующие сведения:

- изучение ранних инструментов явившихся прообразом современных струнно-смычковых;
- вызвать интерес к системе фестивалей и конкурсов;
- роль педагога в воспитании молодого музыканта;
- приемы педагогической работы; важнейшие предпосылки становления музыканта-исполнителя;
- поближе познакомиться со струнно-смычковыми инструментами;
- методика проведения урока;
- проведение контрольных мероприятий;

- изучить творчество самых ярких представителей инструментального исполнительства;
- приобрести знания о симфоническом оркестре ;
- познакомиться с репертуаром для оркестров, ансамблей .

Структурно в курсе сочетаются лекционные и практические занятия.

Краткий конспект лекций

Историческое развитие смычковых инструментов Народное происхождение скрипичного семейства

Появление скрипичного семейства (скрипка, альт, виолончель) - результат длительного пути эволюции смычкового инструментария.

Смычковые инструменты славянских народов (русский гудок, болгарская гъдулка, чешская гоусле, польская геншле и другие).

Роль смычковых инструментов славянских (сербская гусла) и неевропейских (арабский ребаб) народов в появлении скрипичного семейства. Европейские смычковые инструменты средневековья, распространенные в народных кругах и сыгравшие важную роль в появлении скрипки (ребек, фидель, виела).

Появление скрипичного семейства около XVI века. Широкое применение инструментов этого типа в народной музыкальной практике.

»Аристократический» струнный инструмент виола. Виольное (гамбовое) семейство в феодальной культуре XV-XVI веков. Виолы с резонансными струнами (виоль д'амур). Различия в конструкции и различные выразительные свойства виолы и скрипки.

Совершенствование инструментов скрипичного семейства в творчестве мастеров брешинской (Гаспаро да Сало, Маджини), кременской (Амати, Гварнери, Страдивари) и других инструментальных школ. Основные этапы развития смычка; реформа Фр. Турта.

Упадок гамбового искусства к середине XVIII века и вытеснение его молодым скрипично-виолончельным искусством.

Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII вв.

Причины раннего развития смычковой культуры Италии.

Формирование основных инструментальных жанров - сонаты и концерта в рамках смычковой музыки. «Церковный» и «камерный» стили инструментальной музыки. Народные влияния в скрипичной музыке. Связь с оперным искусством. Вокальная трактовка скрипки в Италии. Скрипка в раннем оркестре и ансамбле. Постепенное развитие мелодических и технических возможностей скрипки в связи с развитием инструментария.

Болонская школа (Витали, Торелли). «Чакона» Витали. Крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства XVII века Арканджело Корелли (1653 - 1713). Его инструментальное творчество: сонаты для скрипки с басом, трио-сонаты, «концерты-гросси». «Фолия». Художественное и педагогическое значение произведений Корелли. Развитие скрипичной кантилены, выразительность тематизма.

Корелли - глава римской скрипичной школы. Виднейшие ученики Корелли: Франческо Джеминиани (1687 - 1762) и Пьетро Локателли (1695 - 1764). Скрипичное творчество Джеминиани. Локателли - предшественник Паганини в области скрипичной виртуозности. Его творческое наследие - сонаты, «каприччи». Новые аппликатурные приемы. Развитие пассажной техники, техники двойных нот, аккордов, арпеджио и т.д.

Формирование классического стиля в скрипичном искусстве XVIII века. Прогрессивная роль итальянской скрипичной школы в этом процессе. Антонио Вивальди (1678-1741). Педагогическая и дирижерская деятельность Вивальди в Венеции. Сочинения Вивальди оперы, «симфонии», концерты, сонаты. Роль Вивальди в создании скрипичного концерта. Становление трехчастного концертного цикла. Развитие партии концертирующего солиста. Программность. «Времена года».

Джузеппе Тартини (1692 - 1770) - один из виднейших итальянских композиторов -скрипачей XVIII века. Роль Тартини в развитии классических жанров концерта и сонаты. Соната «Дьявольская трель» - одна из вершин скрипичной музыки XVIII века. Мелодическая выразительность. Виртуозность. Богатство штриховой техники. Характер использования украшений. Тартини - глава падуанской скрипичной школы. Его методические взгляды («Письмо к ученице» и «Правила движения смычка»). «Искусство смычка» Тартини - энциклопедия штриховой техники XVIII века.

Скрипка в камерной смычковой музыке итальянских композиторов XVIII века.

Причины кризиса итальянской смычковой культуры в конце XVIII века.

Скрипичное искусство в Германии XVII-XVIII веков

Особенности использования скрипки в немецкой музыкальной культуре (полифония, двойные ноты, аккорды, скордатура, высокие регистры, штрихи).

Скрипичные произведения И.С.Баха (1685-1750). Органичная связь с немецкой народной музыкальной культурой. Скрипка и альт в творчестве Баха - Бранденбургские концерты, скрипичные концерты, сонаты для скрипки соло. Сонаты и партиты для скрипки соло - одна из вершин в скрипичной литературе. Особенности стиля, характер полифонии, использование «скрытой» полифонии, мелодичность, аккордовая техника. Сонаты и партиты Баха в исполнении Г.Шеринга.

Инструментальное творчество Г.Ф.Генделя (1685-1759). «Кончерти-гросси», трио-сонаты, скрипичные сонаты.

Композиторы венской классической школы (Гайдн, Моцарт, Бетховен)

Многонациональный состав австрийской империи и ее отражение в музыкальной культуре страны. Плодотворная роль славянской, итальянской и венгерской смычковой культуры в развитии венского скрипичного искусства.

Скрипка и альт в творчестве Гайдна и Моцарта. Скрипка в оркестре венских классиков XVIII века. Демократические истоки квартетного жанра и его развитие в венской школе. Скрипка и альт в квартетах и других камерных произведениях Гайдна и Моцарта. Концерты и сонаты Гайдна для скрипки.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - сын и ученик Леопольда Моцарта, автора скрипичной Школы (1756). В.А.Моцарт - выдающийся скрипач своего времени. Скрипичные концерты и сонаты Моцарта. Концертная симфония для скрипки и альтя. Стиль исполнения произведений Моцарта.

Бетховен и венская скрипичная школа. Квартетная культура этого времени

Великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (1770 - 1827). Симфонизм Бетховена и его проявление в скрипичных произведениях. Стиль, форма,

выразительные средства скрипичных произведений Бетховена (концерт, сонаты, романсы). Выдающееся художественное значение концерта Бетховена как классического образца концертно-симфонического направления в жанре скрипичного концерта.

Квартетное творчество Бетховена. Его глубокая содержательность и классическое совершенство. Значение бетховенских квартетов в развитии квартетного исполнительства.

Особенности венской скрипичной культуры XIX века. Связь ее с народно-бытовой и танцевальной музыкой (И. Штраус). Скрипичные классы Венской консерватории; ее виднейшие воспитанники - Г.Эрнст, Й.Иоахим.

Французское скрипичное искусство XVII - первой половины XIX веков

Сосуществование скрипки с ребеком во французском народном музицировании. Расцвет гамбового искусства в абсолютистской Франции как тормоз в развитии профессионального скрипичного искусства. Скрипка как инструмент, «пригодный для игры на открытом воздухе». «Хор 24 -х скрипок короля».

Связь французского скрипичного искусства с танцевальным. Скрипач-танцмейстер Жан Баттист Люлли (1632 - 1687).

Прогрессивная роль французских просветителей в развитии музыкальной культуры. Музыкальная эстетика французских энциклопедистов - идеологов молодой буржуазии. Окончательная победа скрипки над виолой в середине XVIII века. Особенности французского скрипичного искусства XVIII века. Танцевальность, ритмическая оживленность быстрых частей, лирика, романсовость медленных частей как типичные черты французских сонат и концертов для скрипки. Жан Батист Сенайе (1687 - 1730) -композитор, внесший существенный вклад в развитие жанра скрипичной сонаты.

Крупнейшие французские скрипачи Жан - Мари Леклер (1697 - 1764) и Пьер Гавинье (1728- 1800).

Французская скрипичная культура эпохи французской буржуазной революции 1789 года. Отражение героических идей в музыке скрипичных концертов Джованни Баттиста Виотти (1755 - 1824), его роль в развитии классического скрипичного концерта.

Школа Парижской консерватории в первой половине XIX века. Скрипичные классы П.Байо, П.Роде, Р.Крейцера. Продолжение развития скрипичного

концерта в их творчестве. Педагогические сочинения Роде и Крейцера (школы, этюды, каприсы).

Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз Никколо Паганини (1782 - 1840)

Н.Паганини - виднейший представитель виртуозно-романтического стиля. Жизненный и артистический путь Паганини. Новаторство Паганини. Преодоление ограничений, связанных с классицизмом. Новые принципы исполнительства Паганини. Значительное расширение круга выразительных средств скрипача.

Композиторское творчество Паганини. Фантазии и вариации на оперные и другие темы. Использование народного тематизма и народно-импровизационных приемов варьирования. Концерты Паганини, особенности их стиля и виртуозной техники. 24 каприза Паганини и их роль в развитии скрипичной виртуозности. Особенности аппликатурных принципов Паганини (растяжения, скачки). Богатство штриховой палитры. Двойные ноты, хроматизмы, пиццикато, двойные флажолеты. Использование элементов гитарной техники. Камерные, гитарные и другие инструментальные произведения Паганини. Соната для альтя.

Роль Паганини в обогащении круга художественных образов, выразительных средств и технических приемов композиторов-романтиков. Паганини и Шопен, Шуман, Лист, Берлиоз. Произведения Листа, Брамса, Рахманинова на темы Паганини.

Исполнение произведений Паганини выдающимися скрипачами - Л.Коганом, Р.Риччи, Н.Мильштейном, В.Пикайзенем, И.Перльманом и другими.

Скрипичное искусство в России. От смыка до Хандошкина

Народные истоки смычковой культуры в России. Смычковый инструментарий в допетровской Руси. Древнейшее название русского смычкового инструмента - смык. Русский народный смычковый инструмент гудок, его форма, строй, манера игры на нем. Гудок в народном быту. Незначительное использование в России виольной группы смычковых инструментов. Появление скрипичного

инструментария в России около XVI века. Сосуществование скрипки и гудка в народном музыкальном исполнительстве. Русская трехструнная скрипка.

Скрипка в русских народных песнях, поговорках, лубках. Народные музыканты -«скрыпотчики» XVII века. Проникновение скрипки в музыкальный быт знати. Скрипка и виолончель в русских крепостных оркестрах. Роль крепостных музыкантов в усадебном и городском музицировании.

Совершенствование скрипичного инструментария в России. Крепостной И.А.Батов -основоположник русского скрипичного производства. Высокое качество его инструментов.

Рост потребности в отечественных музыкантах в связи с появлением в России оперы и расширением оркестровой практики. Крепостной оркестр как источник формирования национального профессионального оркестрового исполнительства. Камерный и бальный составы придворных оркестров. Театральные оркестры. Русские скрипачи - любители. Развитие русской концертной жизни. Начало камерного музицирования.

Формирование первых выдающихся русских музыкантов из крепостной среды. Плодотворное влияние русской народной песни на развитие скрипичного искусства. Импровизационные черты в русском скрипичном исполнительстве и скрипичных произведениях XVIII века.

Скрипка и альт в операх и камерных произведениях русских композиторов конца XVIII столетия (Е.Фомин, Д.Бортнянский и др.) Вариации на русские песни - основной жанр сольной скрипичной литературы в России XVIII и первой половины XIX веков.

Иван Хандошкин (1747-1804) - выдающийся русский скрипач и композитор, родоначальник русской скрипичной культуры. Жизненный и творческий путь И.Е.Хандошкина - от оркестранта до прославленного концертанта. Хандошкин как виртуоз-исполнитель, композитор, дирижер, педагог. Самобытная национальная сущность исполнительского и композиторского творчества Хандошкина. Использование приемов, связанных с народным музыкальным искусством: импровизационность, подражание гудку, балалайке, прием перестройки инструмента (скордатура).

»Русские песни с вариациями» для двух скрипок, скрипки с альтом и скрипки с басом. Сонаты для двух скрипок (1781). Сонаты для скрипки с басом. Жанр сольной скрипичной сонаты у Хандошкина. Гомофонный принцип изложения при широком использовании аккордов и двойных нот. Альт в творчестве Хандошкина.

Русская скрипичная и альтовая литература. Квартетная культура в России в первой половине XIX века

Богатые народные музыкальные традиции и их плодотворное влияние на развитие русской скрипичной литературы. Воздействие фольклора, городского романса.

Творческое освоение жанров сонаты и концерта. «Русские песни с вариациями» Рачинского и Алябьева.

Г.А.Рачинский (1777-1842) - продолжатель направления Хандошкина, исполнитель русских народных песен на скрипке. Скрипичные концерты Рачинского, Афанасьева, Рубинштейна, Львова.

Н.Я.Афанасьев (1820-1898) - крупный скрипач и композитор. Афанасьев - первый русский исполнитель 24 каприсов Паганини. Произведения Афанасьева - смычковые квартеты, скрипичные концерты, сонаты для скрипки и фортепиано, пьесы для скрипки. Гаммы и упражнения для скрипки.

А.Ф.Львов (1798-1840) - видный представитель русских музыкантов - любителей. 24 каприса Львова как приложение к «Советам начинающим играть на скрипке».

Жанр камерной скрипичной сонаты. Соната Алябьева для фортепиано с obbligатной скрипкой. Соната Глинки для альты. Редакция В.Борисовского. Скрипичная и альтовая сонаты А.Г.Рубинштейна.

Жанр фантазии в русской скрипичной литературе (Львов).

Раннее развитие и демократические истоки квартетной культуры в России. Квартетное исполнительство крепостных музыкантов. Квартеты в русских любительских кругах. Их высокий профессиональный уровень.

Русская квартетная литература этого времени. Ее национальные особенности. Использование народных (лирических и плясовых) песен. Квартеты Алябьева, Даргомыжского, Ласковского, Афанасьева, Виельгорского.

Камерное творчество М.И.Глинки.

Скрипичное искусство России конца XIX - начала XX веков

Выдвижение русских исполнительских школ и их видная роль в развитии мировой исполнительской культуры. Творческие взаимосвязи русского и зарубежного смычкового искусства.

Расцвет русской музыкальной культуры. Творчество великих русских композиторов - «кучкистов» и П.И.Чайковского. Прогресс инструментального искусства, связанный с творчеством этих композиторов. Реализм в музыке, обусловленный богатыми народными традициями. Дальнейшее развитие культуры выразительного «пения» на скрипке, связанное с русской песенностью, с мелодическим богатством русской музыкальной классики. Подчинение совершенной техники задачам художественной выразительности.

Яркое развитие русской скрипичной школы, связанное с расширением деятельности Русского музыкального общества и созданием консерваторий (Петербург - 1862, Москва - 1866) и музыкальных училищ (например, создание в Москве музыкального училища сестрами Гнесиными в 1895 году). Петербургская скрипичная школа. Педагогическая деятельность в консерватории Г.Венявского.

Л.С.Ауэр (1845-1930) - крупнейший скрипач и преподаватель петербургской консерватории (1868-1916). Ауэр-исполнитель. Его творческое общение с Рубинштейном, Чайковским, Глазуновым (Ауэр - первый исполнитель скрипичного концерта Глазунова). Участие Ауэра в петербургском квартете РМО. Прогрессивные педагогические взгляды Ауэра, художественная основа его педагогики. Внимание культуре звука скрипача. Ученики Ауэра - Яша Хейфец, Мирон Полякин, Лев Цейтлин и другие.

Основание Московской консерватории в 1866 году. Профессор Фердинанд Лауб (1832-1875), вьездающийся чешский скрипач, преподаватель московской консерватории (1866-1874). Его творческие связи с основоположниками чешской музыкальной классики Сметаной и Дворжаком. Исполнительская и педагогическая деятельность Лауба. Творческое общение Лауба с русскими музыкантами. Лауб - вьщающийся квартетный исполнитель. Посвящение Чайковским Третьего квартета памяти Лауба.

Основные черты исполнительского стиля русской скрипичной школы - художественная выразительность, певучесть и техническое совершенство.

Русская скрипичная литература

Художественное значение скрипичного творчества русских композиторов - классиков. Расцвет русского скрипичного концерта. Концерты Чайковского, Глазунова, Аренского, Конюса и других.

Концерты П.И.Чайковского и А.К.Глазунова - выдающиеся произведения этого жанра в мировой скрипичной литературе.

Жанры концертной фантазии («Фантазия на русские темы» Н.А.Римского-Корсакова) и сюиты (Сюита Ц.А.Кюи, «Концертная сюита» С.И.Танеева) в русской скрипичной литературе.

Скрипичные пьесы Чайковского («Меланхолическая серенада», «Вальс-скерцо», «Размышление», «Скерцо», «Мелодия») и Глазунова («Размышление», «Мазурка-оберек»).

Скрипка и альт в оперно-балетном, симфоническом и камерном творчестве Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Глазунова, Танеева,

Рахманинова, Скрябина и других русских композиторов. Мастерское использование солирующей скрипки.

Русская квартетная культура конца XIX - начала XX веков. Расцвет русского квартетного искусства. Художественное значение квартетного творчества Чайковского, Бородина, Глазунова, Танеева и других русских композиторов. Драматизация и симфонизация жанра. Мелодическое богатство и полифоническое мастерство. Значение квартетного творчества русских композиторов в развитии русской смычковой, в частности скрипичной, культуры.

Исполнительское искусство в зарубежной скрипичной культуре второй половины XIX - начала XX веков

Выдающиеся зарубежные исполнители этого периода.

Йозеф Иоахим (1831 - 1907) - крупный венгерский скрипач, композитор и педагог. Сочетание классических и романтических черт в его искусстве. Каденции Иоахима к скрипичным концертам. Педагогическая деятельность Иоахима, профессора Высшей музыкальной школы в Берлине. Его ученики (Хубай, Ауэр и другие).

Генрик Венявский (1835 - 1880) - выдающийся польский скрипач, ярчайший представитель виртуозно - романтического направления в скрипичном

искусстве XIX века. Искусство «пения на скрипке». Выразительность фразировки. Блестящая виртуозная техника смычка.

Венявский - первый профессор скрипки в Петербургской консерватории (1862 - 1868). Сольная, оркестровая и камерная деятельность в России (1860 - 1872)

Венявский - композитор. Его концерты и фантазии. Польские народные влияния в полонезах, мазурках и других сочинениях Венявского. Этюды и капризы.

Пабло Сарасате (1844-1908) - испанский скрипач и композитор, один из виднейших представителей виртуозного направления в зарубежном скрипичном искусстве. Характеристика исполнительского стиля Сарасате. Красота и кристальная чистота тона. Точность, легкость и грациозность техники. Связь с испанской народной музыкой.

Испанские танцы, «Цыганские напевы», фантазия на темы оперы «Кармен» Визе и другие произведения.

Произведения для скрипки, посвященные Сарасате - Концерт №3, «Интродукция и рондо - каприччиозо» Сен-Санса, «Испанская симфония» Лало, «Шотландская фантазия» М.Бруха, Второй концерт Г.Венявского и другие.

Эжен Изаи (1858 - 1931) - выдающийся бельгийский скрипач и композитор, ученик Венявского и Вьетана. Особенности его творческого стиля - романтичность и импровизационность. Посвященные ему произведения - Соната Сезара Франка, «Поэма» Шоссона, Квартет Дебюсси.

Скрипичные произведения Изаи (сонаты для скрипки соло и др.). Новые скрипичные средства выразительности, влияние музыкального импрессионизма.

Скрипичное искусство зарубежных стран в первой половине XX века

Виднейшие зарубежные скрипачи XX века.

Фриц Крейслер (1875-1962) - выдающийся австрийский скрипач. Яркая артистическая индивидуальность Крейслера. Скрипичные сочинения, транскрипции и редакции Крейслера и их место в концертном репертуаре. Музыкальные миниатюры Крейслера; их мелодические достоинства и «скрипичность» техники. Пьесы в стиле композиторов XVII - XVIII веков. Каденции Крейслера к сонате «Дьявольская трель» Тартини и к концертам Моцарта, Бетховена, Брамса, Паганини. Транскрипции пьес русских

композиторов. Популярность искусства Крейсера и его влияние на современных ему скрипачей. Совместные концерты и записи с Рахманиновым. Д.Ф.Ойстрах о Крейсере.

Крупнейший румынский скрипач, композитор, дирижер и пианист Джордже Энеску (1881-1955). Преломление особенностей румынской народной музыки в творчестве Энеску. Расширение выразительно-технических возможностей скрипки, использование приемов народного исполнительства. Энеску - интерпретатор сонат и партит Баха, произведений Моцарта, Бетховена, Брамса.

Вьщающийся венгерский скрипач Йозеф Сигети (1892-1973). Сигети - реформатор скрипичного репертуара; усиление внимания к добетховенской классике, особенно к Баху - первый из скрипачей осуществил исполнение программ, целиком состоящих из произведений Баха. С другой стороны - стремление к обновлению репертуара за счет включения произведений современных Сигети композиторов. Сигети - страстный пропагандист музыки С.Прокофьева, А.Берга, Б.Бартока. Эстетические и методические взгляды Сигети, отразившиеся в его книгах.

Воспитанники петербургской консерватории, ученики Л.Ауэра - американские скрипачи Яша Хейфец, Ефрем Цимбалист, Миша Эльман, Натан Мильштейн. Общее и индивидуальное в их исполнительском искусстве. Их сочинения и транскрипции.

Американские скрипачи Иегуди Менухин, Исаак Стерн, Руджиеро Риччи.

Французский скрипач Зино Франческати, мексиканский скрипач польского происхождения Генрик Шеринг. Шеринг как интерпретатор скрипичного творчества Баха.

Зарубежные альтисты Анри Казадезюс, Пауль Хиндемит, Леонель Тертис, Уильям Примроуз.

Зарубежная скрипичная и альтовая литература второй половины XIX - первой половины XX веков

Скрипичное творчество Р.Шумана и И.Брамса. Концерт, фантазия и сонаты Шумана. Пьесы для альты Шумана. Выдающееся художественное значение скрипичного концерта и скрипичных сонат Брамса. Скрипичные произведения М.Бруха и К.Гольдмарка. Сонаты Э.Грига для скрипки и фортепиано. Квартеты Грига.

Скрипичные произведения в творчестве французских композиторов. Концерт №3 и «Рондо-каприччиозо» К.Сен-Санса, «Испанская симфония» Э.Лало. Смычковые произведения К.Дебюсси и М.Равеля. Соната для скрипки и фортепиано Дебюсси. Сонаты для скрипки и фортепиано, для скрипки и виолончели Равеля; его рапсодия «Цыганка». Квартеты Дебюсси и Равеля.

Смычковые (скрипичные, альтовые, квартетные) произведения немецких композиторов М.Регера и П.Хиндемита. Скрипичные и альтовые концерты и сонаты Хиндемита; их место в современном репертуаре.

Скрипичные и альтовые произведения виднейшего венгерского композитора Б.Бартока. Его скрипичные концерты и сонаты, концерт для альты. Квартеты Бартока. Влияние венгерской народной музыки на его творчество.

Произведения чешского композитора Б.Мартину.

Скрипичный концерт Я.Сибелиуса - главы финской музыкальной школы. Концерт для альты У.Уолтона.

Скрипичные концерты австрийских композиторов ново-венской школы - А.Шенберга и его ученика А.Берга.

Скрипичный концерт И.Стравинского (написан во Франции в 1931 г.)

Отечественное исполнительское искусство XX века Скрипачи старшего поколения

М.Г.Эрденко (1886-1940) - крупный скрипач, воспитанник Московской консерватории. Просветительская направленность концертной и музыкально-общественной деятельности Эрденко. Педагогическая деятельность Эрденко в Киевской, а затем в Московской консерваториях. Пропаганда русской скрипичной музыки. Сочинения и обработки Эрденко.

М.Б.Полякин (1895-1941) - один из виднейших представителей петербургской школы. Высокая оценка его исполнительского мастерства А.К.Глазуновым. Трактовки Полякина классических скрипичных произведений (Бах, Бетховен, Брамс, Мендельсон и др.) и особенно произведений русских композиторов (Чайковский, Глазунов). Педагогическая деятельность Полякина в Ленинградской и Московской консерваториях.

Л.М.Цейтлин (1881 - 1952) - выдающийся исполнитель скрипичной классики (Бах, Бетховен). Глубина, благородство и чувство стиля в его исполнении,

превосходное качество звука. Его многолетняя сольная, камерная, концертмейстерская и педагогическая деятельность на родине и за границей.

Цейтлин - один из первых исполнителей сонаты Бартока, концерта Сибелиуса, «Поэмы» Шоссона. Цейтлин как крупный музыкально-общественный деятель. Стремление к коллективным принципам творчества. Цейтлин - инициатор и один из создателей «Персимфанса» (симфонического оркестра без дирижера), один из основателей советской скрипичной школы, профессор Московской консерватории. Редакции скрипичных произведений.

Отечественное исполнительство на альте

Ведущий представитель альтового искусства В.В.Борисовский. Его сольная и квартетная деятельность. Борисовский как исполнитель на виоль д'амур. Заслуги Борисовского в расширении альтового репертуара; его обработки и редакции. Плодотворная педагогическая деятельность - среди его учеников Е.Страхов, Р.Баршай, Ф.Дружинин и другие.

Другие видные альтисты (солисты и квартетные исполнители) - А.Рывкин, М.Териан, Д.Шебалин.

Выдающиеся отечественные исполнители XX века Д.Ф.Ойстрах и Л.Б.Коган

Давид Федорович Ойстрах (1908-1974) - выдающийся художник-исполнитель; широкий размах его концертной деятельности на родине и за рубежом. Ойстрах - ансамблист. Особенности его исполнительского стиля. Исключительное виртуозное мастерство. Разносторонность репертуара Ойстраха. Серия концертов «Развитие скрипичного концерта». Творческое содружество Ойстраха и отечественных композиторов этого времени, его роль в развитии скрипичной литературы. Ойстрах - первый исполнитель посвященных ему скрипичных концертов Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича,

Ракова, первой сонаты Прокофьева, сонаты Шостаковича и других произведений. Дирижерская деятельность Ойстраха. Записи Ойстраха. Педагогическая деятельность.

Леонид Борисович Коган (1924 - 1982). Его выдающееся скрипичное мастерство. Яркий артистизм и блестящая виртуозность. Широкая концертная деятельность на родине и за рубежом. Коган - первый исполнитель многих посвященных ему произведений Хренникова, Бабаджаняна, Хачатуряна и

других композиторов. Концертные циклы Когана. Записи Когана. Его педагогическая деятельность.

Представители следующих поколений отечественных музыкантов-скрипачей: И.Безродный, М.Вайман, И.Ойстрах, В.Климов, Б.Гутников, В.Третьяков, В.Спиваков, Г.Кремер, В.Муллова, С.Стадлер, В.Репин, М.Венгеров и другие. Выщающийся альтист Юрий Башмет.

Отечественная скрипичная и альтовая литература XX века

Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича и других композиторов. Обогащение скрипичных средств выразительности.

Скрипичные концерты Прокофьева (1915/17 и 1935) - новое слово в развитии жанра; новаторское развитие классических традиций. Virtuозно-концертные качества этих произведений (особенности кантилены, штрихов, колористических приемов). Другие скрипичные произведения Прокофьева - две сонаты с фортепиано, сонаты для двух скрипок и для скрипки соло, пьесы.

Скрипичный концерт Хачатуряна (1940). Его народная основа. Связь с импровизационным стилем ашугов. Концерт-рапсодия для скрипки с оркестром (1962).

Скрипичные концерты Шостаковича (1948, 1967). Их симфонизм и своеобразие формы. Его сонаты для скрипки. Альтовая соната Шостаковича.

Скрипичные сонаты Бабаджаняна, Вайнберга, Эшпая.

Скрипичные и альтовые произведения Шнитке, Денисова. Альтовые произведения Фрида, Леденева, Слонимского, Цинцадзе.

Квартетное творчество Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Шнитке, Вайнберга и других композиторов.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по курсу «История исполнительского искусства» и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, соответствующем требованиям ППСЗ.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение включает в себя: большой концертный зал на 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки «Оркестровые струнные инструменты» специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотеку), необходимую аппаратуру для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Для проведения занятий по информатике имеется специальное помещение, оборудованное персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

Для реализации профиля подготовки «Оркестровые струнные инструменты» в колледже есть в наличии необходимый инструментарий. Учебные классы оснащены фортепиано, стульями. Обеспечены условия для содержания музыкальных инструментов.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

ККИ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного компонента включены практические задания с использованием персональных компьютеров.

Колледж располагает необходимым для реализации ППСЗ перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включая в себя следующее:

Учебные классы:

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
для проведения оркестровых и ансамблевых занятий со специализированным оборудованием.

Залы:

концертный зал от 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;
библиотека, читальный зал;
помещения для работы со специализированными материалами и их хранения (фонотека).

7. Методические рекомендации преподавателям.

Изучая данную дисциплину, учащиеся как бы прослеживают пути развития и становления струнно-смычковых инструментов. Знакомятся с педагогами и исполнителями на этих инструментах, занявшими достойное место в истории создания и эволюции всех видов творчества. Не остаются без внимания и мастера, проделавшие громадную работу в реконструкции струнно-смычковых инструментов, благодаря которой мы наблюдаем совершенство современных моделей.

В программе предмета «История исполнительского искусства» отражены темы, обсуждающие проблемы мастерства исполнителей и композиторов, замысел и содержание музыкальных произведений, способы их воплощения.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

В ходе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение материалов, прочитанных преподавателем на лекциях, а также дополнять эти материалы самостоятельной работой по изучению рекомендованной преподавателем литературы, прослушиванию аудиозаписей, просмотру видеоматериалов.

Необходимо вести конспекты лекций, поскольку некоторые темы могут быть неполно или недостаточно объемно раскрыты в существующих учебных пособиях. При конспектировании следует записывать все события, имена, факты, названные преподавателем, четко обозначая степень их важности в русле рассматриваемой проблемы. При составлении конспекта студенты должны руководствоваться теми задачами, которые ставит перед ними преподаватель (помнить и уметь пересказать наиболее важные моменты, освещенные в ходе лекции, уметь их анализировать и сопоставлять, делать выводы и прогнозы).

Для того чтобы студенту было легче понять направленность и степень подробности при конспектировании, преподаватель должен в начале лекции обозначить основные вопросы, которые будут вынесены им на рассмотрение.

При подготовке докладов и рефератов, предлагаемых преподавателем, необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы по темам). При составлении доклада или реферата студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой, составить структуру- план (состоящий из вступительного раздела, в котором обосновывается важность и актуальность выбранной темы, основного раздела, раскрывающего тему доклада/реферата, заключительного раздела, отмечающего пути дальнейшего изучения выбранной темы), затем составить устный или письменный текст (рекомендуется даже для устного доклада подготовить развернутый текст или тезисы)..

9. Перечень основной учебной литературы.

Библиотечный фонд нотной и методической литературы. Фонотека.

Интернет-ресурсы

Дисциплина «История исполнительского искусства» (струнно-смычковые) обеспечена нотной литературой, основной методической литературой, аудиоматериалами.