

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

Кафедра фортепиано и методики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История исполнительских стилей

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

«Фортепиано»

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Форма обучения – **очная**

Срок обучения – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная цель дисциплины – формирование навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой.

Главная задача курса – формирование у студента необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки, что предполагает:

- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений фортепианного исполнительского искусства XVIII - XX веков;
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте эпох;
- анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- рассмотрение фортепианного репертуара (в особенности XX века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
- изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX - XX веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;
- исследование проблем исполнительской интерпретации на основе прослушивания звукозаписей, выполненных в разные временные периоды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в раздел «Обязательная часть» Блока 1 Дисциплины (модули).

Курс «История исполнительских стилей» для пианистов является продолжением и расширением курса «Истории фортепианного искусства». Изучение истории исполнительских стилей – один из важнейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала и определяется как практически необходимая область профессиональной подготовки современного музыканта-инструменталиста и педагога. Освоение этого курса призвано дать объективные представления о закономерностях развития фортепианной исполнительской культуры прошлого и современности. Данный курс способствует развитию художественного кругозора студентов и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях искусства современной интерпретации, дает необходимые знания для повседневной практической работы студента по специальности «фортепиано».

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ОПК-1. Способен применять музыкально- теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	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;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> – 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;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;</p>
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и по-

	лифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
ПК-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель».
	Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора.
	Владеть: — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; -навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется: на 2-3 курсах в течение двух семестров (4-5 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		5
Аудиторные занятия*		70		
Самост. работа (часов)		38		

*Контактная работа - 72 часов. Аудиторная работа, подготовка к конференциям, к участию в конкурсах научных работ.

Учебным планом предусмотрено занятия:

- по 2 часа в неделю 4 и 5 семестры;

Обучение ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием навыков стилистического анализа;
- изучение интерпретаций фортепианной музыки различных стилей и жанров с точки зрения особенностей исполнительской формы, драматургии, образности, использования выразительных средств;
- развитие навыков самостоятельной работы с литературными и аудио источниками, нотными изданиями, редакциями.

- В конце курса рекомендуется написание студентом самостоятельной работы (реферат) на избранную тему, связанную с проблематикой дисциплины.
- *Примечание:* Лекционная часть курса (темы № 2-6) носит обзорный характер; при условии более подробного освещения исторической проблематики (в расширенном контексте композиторского творчества, других аспектов, освещаемых в курсе «История фортепианного искусства») эта часть в часовом эквиваленте может быть редуцирована за счет увеличения лекционно-семинарских занятий, посвященных проблематике и анализу исполнительских стилей XX-XXI веков.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма промежуточной аттестации	
				лекции, семинары		СРС		
1	Тема 1	4	1	лекция	2	-		
2	Тема 2	4	2	лекция	4	2		
3	Тема 3	4	3	Лекция	4	2		
4	Тема 3	4	4	семинар	4	2		
5	Тема 4	4	5	Лекция	4	2		
6	Тема 4	4	6	лекция	4	2		
7	Тема 4	4	7	Лекция	4	2		
8	Тема 5	4	8	лекция	4	2		
9	Тема 5	5	1	лекция	6	2		
10	Тема 6	5	2	лекция	4	2		
11	Тема 6	5	3	семинар	4	2		
12	Тема 7	5	4	лекция	4	2		
13	Тема 8	5	5	лекция	6	2		
14	Тема 8	5	6	семинар	4	2		
15	Тема 9	5	7	лекция	4	2		
16	Тема 9	5	8	семинар	4	2		
17	Тема 10	5	9	лекция	4	2		
						6 (реферат)	Зачет	
	Итого:				70	38		
	Всего: 108ч.							

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

Тематический план лекций

Тема 1. Введение в курс. (2 час) Определение важнейших оценочно-эстетических критериев музыкальной интерпретации. Задачи музыканта-исполнителя в разные исторические эпохи. Черты формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени. Историческая периодизация исполнительских стилей: эстетические, художественные и творческие предпосылки. Смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный художественно-исторический процесс.

Тема 2. (2 часа) Исполнительское искусство XVII - XVIII вв.

Характеристика деятельности музыканта-клавириста эпохи барокко и раннего Просвещения: универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Общая характеристика исполнительских

традиций в связи с национальными композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние композиторских школ и национальных исполнительских стилей. Д.Скарлатти, Ф.Куперен, И.С.Бах как интерпретаторы собственных произведений.

Концепция музыканта-исполнителя, принципы исполнительской выразительности, исполнительская поэтика в связи с новыми эстетическими и творческими тенденциями эпохи Просвещения. «Молоточковое фортепиано» и начало новой эпохи в истории исполнительства. Лондонская и венская фортепианные школы в связи с формированием первых национальных фортепианно-исполнительских стилей. М.Клементи, В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен: сравнительный анализ их исполнительских принципов.

Эстетические установки, системы исполнительских выразительных средств, трактовка фортепиано в исполнительских стилях Моцарта и Бетховена: черты общности и различия. Искусство Моцарта и Бетховена – пианистов у истоков исполнительских стилей XIX века.

Тема 3 (4 часа) Особенности нотных уртекстов барокко и венского классицизма и проблема их современного прочтения. Исторические редакции как «диалог культур». Вопрос о стилиевой достоверности музыки прошлого в концертной и педагогической практике XIX века. Проблема аутентичной интерпретации в XX веке. Инструментарий, принципы прочтения нотных текстов, исторический стиль и «стилизация». Виднейшие «аутентисты» XX века и современные теории «исторического прочтения» (Н.Арнонкур, В.Ландовска, Г.Леонхардт, К.Руссе, А.Штайер, Р.Киркпатрик, А.Дольмеч, П.Бадура-Скода, Й.Демус, А.Брендель, А.Любимов и др.)

Тема 4. (6 часов) Исполнительские стили в эпоху романтизма.

История типологий исполнительских стилей (К.Черни, Г. фон Бюлов, А.Куллак, А.Мармонтель, А.Г.Рубинштейн).

«Блестящий стиль» (салонно-виртуозное направление) как феномен раннеромантического исполнительского искусства; исполнительское искусство Ф.Калькбреннера, А.Герца, А.Дрейшока, А. Штейбельта и др. Индивидуальные исполнительские стили эпохи: (на примере музыкально-исполнительских концепций Дж.Фильда, Л.Дусика, И.И.Гуммеля и др.). Расширение выразительных средств (техника педализации, колористика, принцип «пения на фортепиано», освоение романтико-виртуозных фактурных формул и т.д.) как основная черта времени. Предвосхищение индивидуальных пианистических концепций Ф.Шопена и Ф. Листа.

Музыкант-исполнитель в романтическую эпоху; новые формы и принципы концертной деятельности (сольные концерты, репертуар и т.д.). Виртуозы-интерпретаторы и их исполнительская эстетика (проблема авторского текста и его прочтения, транскрипции и их жанровые разновидности, и т.д.).

Исполнительское искусство Ф.Шопена и Ф.Листа: индивидуальное своеобразие их исполнительских концепций, черты общности и различия. Моцартовский идеал фортепиано и пианизм Шопена, бетховенский идеал фортепиано и пианизм Листа; исполнительская поэтика Шопена и Листа в связи с исторической эволюцией исполнительских стилей. Индивидуальное и эпохально-общее в исполнительских концепциях С.Тальберга, Ш.Алькана, других представителей романтического исполнительского искусства.

Иностранные пианисты в России. Влияние школы и творчества Фильда на формирование отечественного раннеромантического пианизма. Исполнительский стиль М. Глинки как яркое проявление типичных тенденций в русском фортепианно-исполнительском искусстве первой половины XIX в.

Русская фортепианная культура середины - второй половины XIX в. Взаимосвязь русской и западноевропейской фортепианной культуры. Исполнительское искусство А.Г.Рубинштейна как выражение высокого романтического исполнительского стиля (репертуар, отношение к наследию прошлых эпох,

артистические принципы, вопросы текста и его исполнительского прочтения, стилевой аутентичности, артистического субъективизма и исторической объективности и др.).).

Просветительский характер исполнительского искусства «кучкистов». (М.Балакирев, М.Мусоргский). С.Танеев, А.Аренский – пианисты. Эстетическая и художественная проблематика в оценках музыкального исполнительства в русской художественной критике второй половины XIX века (Ц.Кюи, В.Стасов и др.).

Тема 5 (4 часа) Исполнительское искусство и фортепианное творчество последней трети XIX – начала XX вв. Наследники романтических традиций.

Фортепианная культура Западной Европы: общая характеристика тенденций, направлений и национальных исполнительских школ. (эстетические концепции Р.Вагнера, Н.Гартмана, Э.Ганслика о природе музыкального искусства и его интерпретации; историзм как новая музыкально-эстетическая категория и проблема исполнительского «соавторства», и др.). Самостоятельная профессия музыканта-исполнителя как новый исторический феномен; концертный репертуар и его модификация. расцвет фортепианной педагогики и формирование науки об исполнительстве.

Ученики и идейные наследники Ф.Листа; исполнительское искусство К.Таузига, Э.д'Альбера, Рейзенауэра, Э.Зауэра, М.Розенталя и др.

Пианистические принципы К.Шуман, Г. фон Бюлова (верность авторскому тексту, интеллектуальный контроль выразительных средств, историческая достоверность различных стилей и др.) как альтернатива бытующим традициям концертно-исполнительского искусства (самоценная виртуозность, искажения авторского текста, утрированность выразительных средств и т.д.). А.Есипова как одна из выдающихся пианисток конца XIX – начала XX в. Исполнительская деятельность Есиповой, черты её исполнительского стиля (романтический генезис выразительных исполнительских средств, техника *perle*, эмоциональная уравновешенность и др.).

Т.Лешетицкий, его роль в развитии русского и зарубежного пианизма данного периода. Взгляды Лешетицкого на фортепианное исполнительство. Школа Лешетицкого и ее выдающиеся представители (А.Есипова, И.Я.Падеревский, А.Шнабель и др.).

А.Скрябин, К.Дебюсси, М.Равель – интерпретаторы собственных сочинений. Связь новой композиторской стилистики с формированием нового исполнительского стиля.

Исполнительское искусство А.Н.Скрябина. Исполнительские особенности интерпретации наследия Скрябина (гибкая ритмика, тембральность, характер туше и т.д.) Скрябин – пианист. Своеобразие его исполнительской манеры (агогическая гибкость, тонкая нюансировка интонирования и динамики в пределах доминирующей тихой звучности и др.). Современники об исполнительском искусстве Скрябина.

Исполнительское искусство С.В.Рахманинова. Анализ исполнительских выразительных средств: образно-звуковые характеристики, мелодизм и фразировка (техника «широкого дыхания»), владение многоплановой фактурой, сочетание агогической свободы и ритмической упругости, своеобразие тембро-динамической раскраски и др.). Рахманинов – пианист. Уникальность его исполнительского облика. Характеристика исполнительской эстетики и поэтики Рахманинова: романтические пианистические традиции и интеллектуализм; владение музыкальным временем, агогическая гибкость и др. средства пианистической выразительности; авторские интерпретации Рахманинова; Рахманинов – исполнитель сочинений других авторов.

Тема 6 (4 часа) Фортепианное исполнительское искусство XX века: стили, тенденции, направления.

Характеристика культурно-творческой ситуации в первой трети XX в. Музыка «нововенцев» в исполнительской культуре XX в.

Исполнительское искусство первой трети XX в. Наследники романтического пианизма и их антагонисты. Характеристики индивидуальных исполнительских стилей «романтиков» А.Грюнфельда, В.Пахмана, М.Розенталя,

И.Фридмана и др.; обобщающие черты т.наз. «салонного» пианизма (самоценная виртуозность, утрировка внешних приемов выразительности, «волнистая» измельченная динамика и др.; снижение художественной содержательности при высоком уровне пианистического мастерства).

Исполнительское искусство И.Гофмана; обзор профессиональной критики в российской и зарубежной периодике на выступления Гофмана в связи с проблематикой романтических традиций и академизма в фортепианно-исполнительском искусстве данного периода.

Ф.Бузони, новаторство его пианизма, антиромантическая направленность его исполнительской эстетики; исполнительская концепция Бузони (интеллектуализация исполнительского процесса, крупномасштабная трактовка динамики, приемы «регистрации» фортепианных тембров и др.). Пианисты бузониевского круга (Э.Петри, П.Грейнджер и др.)

Б.Барток Характеристика неоклассической поэтики в связи с новой трактовкой фортепианной звучности (беспедальность, активизация артикуляционного начала, «ударность» туше, «террасообразная» динамика, интеллектуализация исполнительского процесса). Стравинский – интерпретатор собственных сочинений. Взгляды Стравинского на искусство интерпретации.

«Русский авангард» и фортепианное искусство 10-20х гг. С.Прокофьев – пианист (ранние годы). Радикальная антиромантическая направленность его исполнительского искусства. Характеристика исполнительской манеры Прокофьева (звуковая и ритмическая рельефность, конструктивная организация музыкальной формы, «токатный» пианизм и др.). Авторские исполнения Прокофьева. Фортепианный стиль Прокофьева как выражение нового типа интеллектуального пианизма XX в.

Вопросы интерпретации фортепианных сочинений названных направлений и стилей.

Тема 7. (2 час) Исполнительские стили XX века и их виднейшие представители – интерпретаторы фортепианного наследия прошлого и современности.

Освещение наиболее значительных явлений мировой исполнительской культуры, определившие основные вехи истории исполнительства XX - начала XXI века. В центре внимания – крупнейшие мастера фортепианного искусства. Раскрываются их индивидуальные исполнительские стили, рассматриваемые под углом зрения интерпретаций музыки конца XVIII – XX веков.

Тема 8 (4 часа) Исполнительское искусство 30-60х годов: направления, тенденции, школы.

Эстетические принципы и поэтика «интеллектуального» исполнительского стиля: В.Гизекинг, А. Бенедетти-Микеланджели, С. Рихтер и др. «Новый романтизм» и его представители в исполнительской культуре данного периода: В.Горовиц, А.Корто, В.Софроницкий и др. Исполнительские концепции в контексте национальных школ: М. Лонг, Р. Казадезюс, М.Мейер и французская пианистическая традиция; В.Кемпф, В.Бакхаус, Э.Эрдман и немецкая пианистическая традиция; К.Игумнов, Г.Нейгауз, М.Гринберг, В Софроницкий и русская пианистическая традиция.

Виртуозы и мыслители в культурном контексте эпохи: И.Гофман, Артур Рубинштейн, В.Горовиц; А.Шнабель, Э.Фишер, Р.Тюрек, Д.Цифра и др.

Тема 9 (4 часа) Исполнительское искусство 60-90х годов и константы искусства интерпретации второй половины XX века.

Апология объективности, историзм, «воля к стилю»: К.Аррау, М.Поллини, А.Брендель и др. Искусство интерпретации как этический принцип и как «философия в звуках»: Э.Гилельс, С.Рихтер, А.Бенедетти-Микеланджели. Апология субъективности, артистический индивидуализм, «воля к выразительности» - М.Юдина, М.Аргерич, Г.Гульд и др.

– Исполнительское искусство пианистов «новой генерации»: К.Цимерман, З.Кочиш, И.Погорелич, Г.Соколов, М.Плетнев и др.

Тема 10 (2 часа) Фортепианные стили и новые композиторские техники XX века. Альтернативное исполнительское искусство второй половины XX века

Музыкальный авангард 50-70х гг. и фортепиано. Новые композиторские техники в связи с трактовкой фортепианной звучности и исполнительской поэтикой. Границы интерпретации: новая исполнительская поэтика в условиях фортепианного авангарда XX века. Сочинения «додекафонно-сериального периода» П.Булеза (Первая и Вторая сонаты для фортепиано, «Структуры» для двух фортепиано) и К.Штокхаузена (Klavierstücke I-IV) как образцы «тотальной структурированности» звуковой ткани (динамика, ритм, звуковысотный уровень, форма); исполнитель в условиях сериального opus'a.

Расширение представлений о сонорных возможностях рояля: «подготовленное фортепиано» Г.Коуэлла, Дж.Кейджа, Дж. Крамба (история идей, средства, исполнительская практика).

Новые принципы нотации («вербальные партитуры», «графические партитуры», другие типы алеаторных нотных текстов); исполнитель как «соавтор» в условиях алеаторных композиций («Folio» С.Буссотти, «Макрокосмос» Дж.Крама; Третья соната для фортепиано П.Булеза, Klavierstück IX К.Штокхаузена и др.).

Характеристика других композиторских техник поставангардного периода (конец 60 – до конца XX в.) в связи с исполнительскими задачами: минимализм («Фортепианные фазы», «Шесть роялей» С.Райха, сочинения для фортепиано М.Фелдмана и др.), «интуитивная музыка» («Из семи дней» К.Штокхаузена) и др. (сочинения для фортепиано Д.Лигети, В.Рима, Д.Шнебея, Д.Куртага и др.). Фортепиано и электроника («Мантра» К.Штокхаузена).

Исполнительское искусство Д. Тюдора, А.Контарски, Г.Хенка и их единомышленников.

Формы промежуточного контроля

Дисциплина изучается студентами на втором курсе в течение 4 семестра и в продолжении – на 3 курсе в течение 5 семестра. Дисциплина включает лекционные и семинарские занятия. В завершение лекционно-семинарского курса студенты сдают зачет в виде курсовой работы (реферата), подготовленного на основе изученного материала и приобретенных навыков; зачет проходит в форме собеседования по теме реферата.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «История исполнительского искусства». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование знаний и умений обучающихся.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Ориентировочные темы для лекционно-семинарских занятий

- Фортепианно-исполнительское искусство XX в. в условиях оппозиционных идеологий, полистилистических тенденций и различных концепций музыкального творчества.

- Западноевропейская пианистическая культура и её виднейшие представители.

Портретные характеристики:

- А.Шнабель, А.Корто, В.Гизекинг; их литературно-музыкальное наследие в свете примечательных черт и проблематики исполнительского искусства середины XX в. В.Горовиц, А.Рубинштейн; К.Аррау, М.Поллини, А.Брендель; А.Бенедетти Микеланджели; Г.Гульд.

- Феномен «Советской пианистической школы» и расцвет отечественного исполнительского искусства в середине XX в. (40-70е гг.). Корифеи русского пианизма как продолжатели лучших этических, художественных и педагогических традиций: К.Игумнов, А.Гольденвейзер, Л.Николаев, В.Нильсен и др.

- Плеяда Московской консерватории; артистические принципы и исполнительское искусство Г.Нейгауза, С.Фейнберга, Т.Николаевой, Г.Гинзбурга, ряда других мастеров. Концепция отечественного фортепианного искусства XX в. в теоретическом наследии Игумнова, Гольденвейзера, Нейгауза, Фейнберга, Голубовской и др. Портретные характеристики: В.Софроницкий, М.Юдина; Э.Гилельс, С.Рихтер и др..

- Исполнительское искусство пианистов «новой генерации». (последняя четверть XX в.). Исполнительские портреты: И.Погорелич, К.Цимерман, М.Плетнев и др. *(персоналии могут быть дополнены)*

Ориентировочная тематика для реферативных работ

В письменной работе (реферат) могут быть избраны темы, рассматриваемые в течение всего курса, а также темы, посвященные анализу исполнительских концепций и стилей (индивидуальные или сравнительные характеристики) выдающихся пианистов прошлого и современности.

- Крупнейшие исполнители наследия И.С.Баха (В.Ландовска, Г.Гульд, С.Рихтер, Р.Тюрек, С.Фейнберг, М. Юдина, Ф.Гульда, А.Шифф, Е.Королев и др.)

- Выдающиеся интерпретаторы фортепианного наследия Моцарта (В. Гизекинг, К.Хаскил, С. Рихтер, Ф. Гульда, Г.Гульд, П.Бадура-Скода, А.Брендель, М.Перайя, М.Плетнев и др.)

- Выдающиеся интерпретаторы фортепианных сочинений Бетховена (А.Шнабель, В.Кемпф, В.Бакхаус, А.Брендель, К.Аррау, М.Юдина, Э.Гилельс, С.Рихтер, М.Гринберг, С.Фейнберг и др.).

- Интерпретация Шуберта выдающимися пианистами XX века (А.Шнабель, Э.Эрдман, В.Кемпф, В.Софроницкий, С.Рихтер, Э.Гилельс, Р.Лупу, Г.Соколов и др.)

- Интерпретация Шумана выдающимися пианистами XX века (А.Корто, В.Горовиц, В.Софроницкий, С.Рихтер, Г.Анда, М. Аргерич, А. Бенедетти-Микеланджели, М. Плетнев и др.)

- Интерпретация Шопена выдающимися пианистами XX века (И.Падеревский, А.Корто, В.Горовиц, А.Рубинштейн, Ж.Боле, Г.Нейгауз, С.Нейгауз, М. Поллини, А. Бенедетти-Микеланджели, М. Плетнев, Г.Соколов и др.)

- Интерпретация Листа выдающимися пианистами XX века. (В.Горовиц, Л.Гинзбург, Л.Берман, А.Брендель, К.Аррау, С.Рихтер, Д. Цифра, Л. Ховард, М.Плетнев и др.)

- Интерпретация Брамса выдающимися исполнителями XX века. (В.Бакхаус, Г.Гульд, Э.Гилельс, С.Рихтер, А. Бенедетти-Микеланджели, Г.Соколов, И.Погорелич и др.),

- Интерпретация фортепианных сочинений Дебюсси и Равеля выдающимися пианистами XX века. (В.Гизекинг, Р.Казадзюс, А.Бенедетти-Микеланджели, М.Поллини, С.Франсуа, С. Рихтер)

- Интерпретация Скрябина выдающимися пианистами XX в (В.Софроницкий, С.Рихтер, В.Горовиц и др.)

- Выдающиеся интерпретаторы рахманиновского наследия во второй половине XX в. (В.Софроницкий, С.Рихтер, М.Плетнев и др.)

- Интерпретаторы фортепианной музыки композиторов «Нововенской школы» и авангарда XX века (К.Эльффер, П.-А. Эмар, Х.Хенк, М.Поллини, Д.Тюдор, А.Контарски, А.Любимов, И. Соколов и др).

- Выдающиеся интерпретаторы Прокофьева и Шостаковича (С.Рихтер, Э.Гилельс, М.Юдина, Т.Николаева и др.)

- Авторское исполнительское искусство XX века (К. Сен-Санс, К.Дебюсси, М.Равель, А.Скрябин, С.Прокофьев, Д.Шостакович, Р.Щедрин и др.)

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Предмет «История исполнительских стилей» является важным звеном образовательного процесса студента в вузе. Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности как в исполнительстве, так и в педагогической сфере. Студент должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую модель в контексте времени.

Предлагаются следующие направления в работе студента:

- знать основные исполнительские тенденции в музыкальном исполнительстве;
- изучать нотные редакции;
- прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнить их и проанализировать;

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результатом освоения дисциплины должна наиболее полная осведомлённость студентов в истории музыкальных стилей и направлений, демонстрация знаний различных композиторских стилей, умение анализировать и сравнивать различные интерпретаций музыкальных произведений.

Оценка «Отлично» - ответ студента глубоко продуманный, концептуальный, владеет профессиональной терминологией, ориентируется в особенностях исполнительских интерпретаций, национальных школ, исполнительских стилей. Аргументировано отвечает на дополнительные вопросы;

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

Оценка «Удовлетворительно» - студент показывает удовлетворительные знания основных вопросов курса, ответ носит поверхностный характер испытывает серьёзные затруднения при попытке дать ответ на дополнительные вопросы.

Оценка «Неудовлетворительно» - отсутствие основополагающих знаний.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплин:

1. Введение в курс.
2. Исполнительское искусство XVII - XVIII вв.
3. Особенности нотных уртекстов барокко и венского классицизма и проблема их современного прочтения.
4. Исполнительские стили в эпоху романтизма.
5. Исполнительское искусство и фортепианное творчество последней трети XIX – начала XX вв. Наследники романтических традиций.
6. Фортепианное исполнительское искусство XX века: стили, тенденции, направления.

7. Исполнительские стили XX века и их виднейшие представители – интерпретаторы фортепианного наследия прошлого и современности.
8. Исполнительское искусство 30-60х годов: направления, тенденции, школы.
9. Исполнительское искусство 60-90х годов и константы искусства интерпретации второй половины XX века.
10. Фортепианные стили и новые композиторские техники XX века. Альтернативное исполнительское искусство второй половины XX века

Зачетно – экзаменционные требования

Ориентировочные вопросы к зачету

1. Клавишные инструменты XVI – XVIII веков
2. Английские верджиналисты
3. Итальянская клавирная школа XVII - первой половины XVIII века. Общая характеристика
4. Клавирное творчество Д.Скарлатти
5. Французская клавирная школа XVII - первой половины XVIII века. Общая характеристика
6. Трактат Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине»
7. Клавирное творчество Ф.Куперена
8. Клавирное наследие И.С.Баха
9. «Хорошо темперированный клавир» И.С.Баха: история редакций
10. Клавирная сюита: эволюция жанра
11. Уртексты клавирных сочинений И.С.Баха и их исполнительское прочтение
12. Интерпретация клавирных сочинений И.С.Баха в XX веке (сравнительные характеристики)
13. Исполнительского искусства XVII - первой половины XVIII века: теория и практика
14. Средства исполнительской выразительности в клавирной музыке эпохи барокко: динамика, артикуляция, фразировка
15. Клавирное наследие К.Ф.Э.Баха: черты стиля
16. К.Ф.Э.Бах об исполнительском искусстве (на материале трактата «Об истинном искусстве игры на клавире»)
17. Фортепианное творчество В.А.Моцарта: характеристика стиля и выразительных средств
18. Исполнительское искусство Моцарта
19. Фортепианное творчество Л. ван Бетховена: характеристика стиля и выразительных средств.
20. Исполнительское искусство Бетховена
21. Редакции фортепианных сонат Бетховена (сравнительная характеристика)
22. Исполнительское искусство конца XVIII-первой четверти XIX века (Моцарт, Бетховен, Гуммель, Дюссек, Фильд и др)
23. Фортепиано в романтическую эпоху (Общая характеристика средств выразительности)
24. Фортепианное творчество Шопена: стиль и интерпретация
25. Фортепианное творчество Шумана: стиль и интерпретация
26. Фортепианное творчество Листа: стиль и интерпретация
27. Фортепианное творчество Брамса: стиль и интерпретация

28. Исполнительское искусство Шопена, Листа и их современников
29. Исполнительское искусство второй половины XIX- начала XX века: общая характеристика традиций, тенденций, стилевых направлений (Рубинштейн, Есипова, Гофман, Бузони и др)
30. Фортепиано в XX веке: общая характеристика выразительных средств в связи с новыми композиторскими техниками

31. Исполнительское искусство первой трети XX века: тенденции, направления, персоналии
32. Исполнительская эстетика и пианизм Ф.Бузони
33. Исполнительское искусство И.Гофмана, И.Падеревского, Л.Годовского, М.Розенталя (*сравнительная характеристика*)
34. Фортепианный стиль К.Дебюсси и задачи интерпретации
35. Фортепианный стиль М.Равеля и задачи интерпретации
36. Исполнительское искусство в России конца XIX-начала XX века
37. Фортепианное творчество Чайковского: стиль и задачи интерпретации
38. «Картинки с выставки» Мусоргского: особенности фактуры, трактовка фортепиано и исполнительские задачи
39. Исполнительское искусство С.Рахманинова
40. Фортепианное наследие С.Рахманинова: характеристика стиля и задачи интерпретации
41. Фортепианный стиль А.Скрябина и задачи интерпретации
42. Фортепианный стиль С.Прокофьева и задачи интерпретации
43. С.Прокофьев – пианист
44. Фортепиано творчество Шостаковича
45. Фортепиано и ранний авангард: новая трактовка фортепианной звучности, поиск новых выразительных средств (*персоналии и произведения по выбору*)
46. Фортепианное искусство второй половины XX века: основные тенденции, новые композиторские техники в связи с исполнительской проблематикой (*персоналии и произведения по выбору*)
47. Интерпретация Баха (Бетховена, Шопена, Рахманинова, Шостаковича, др. композиторов) во второй половине XX века: проблематика, сравнительная характеристика исполнительских стилей. (*композитор и исполнители – по выбору*)

Перечень учебной литературы

а) основная литература:

- Вольф К. Уроки Шнабеля .- М.: Классика –XXI, 2008.- (Мастер-класс) +DVD
- Гордон Г. Эмиль Гилельс. За гранью мифа. М., 2009
- Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика –XXI, 2006
- Гульд Г. Избранное. В 2-х томах. 2006
- Дюбал Д. Вечера с Горовицем. М., 2008
- Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008
- Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль М.: Классика –XXI, 2008
- Как исполнять русскую фортепианную музыку. М.: Классика –XXI, 2009
- Как исполнять импрессионистов - М.: Классика –XXI, 2008
- Смирнова М.В. Артур Шнабель и его эпоха. СПб. 2006
- Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Франца Шуберта (к проблеме исполнительских интерпретаций). СПб : Композитор ,2012
- Сб.: Как исполнять импрессионистов. М.,2008
- Сб.: Как исполнять русскую фортепианную музыку. М., 2009
- Сб.: Вспоминая Софроницкого. М., 2008
- Сб.: Вспоминая Юдину. М., 2009
- Сб.: Вспоминая Нейгауза. М., 2009
- Сб.: Воспоминания о Роберте Шумане. М., 2000
- Уроки Гольденвейзера. – М.: Классика XXI, 2009., - (Мастер – класс)
- Уроки Зака. – М.: Классика XXI, 2009., - (Мастер – класс) + DVD
- Уроки Разумовской . – М.: Классика XXI, 2009., - (Мастер – класс) + DVD
- Хитрук А.Ф. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. М., 2007
- Чинаев В.П. От футуризма к «новой простоте». Исполнительское

искусство С.С.Прокофьева в свете художественных тенденций времени
//Звучащая жизнь музыкальной классики XX века. М., 2006

б) дополнительная литература:

- Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч.3. М., 1990
Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта. М., 1972
Барина М.Н. Воспоминания о И.Гофмане и Ф.Бузони. М., 1964
Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. Л., 1960
Гаккель Л.Е. Фортепианное творчество С.С.Прокофьева. Л., 1960
Гизекинг В. Так я стал пианистом. Статьи о пианистическом искусстве // Сб.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. М., 1975.
Гольденвейзер А.Б. О музыкальном исполнительстве // Сб.: Выдающиеся пианисты-педагоги об исполнительском искусстве. М.-Л. 1966
Зетель И. Н.К.Метнер – пианист. М.,1981
Зилоти А.И. Воспоминания и письма. Л., 1963
Игумнов К.И. Мои исполнительские и педагогические принципы // Сб.: Выдающиеся пианисты-педагоги ...
Кандинский-Рыбников А.А. Эпоха романтического пианизма и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство и педагогика. М., 1991
Коган Г.М. Вопросы пианизма. М.,1968
Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. Л., 1979
Леймер К. Современная фортепианная игра// Сб.: Выдающиеся пианисты...
Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Чч. 1 и 2. М., 1979
Чинаев В.П. «Новый тип исполнителя» в контексте русского художественного авангарда 10-20х годов // Сб.: Из истории музыкальной жизни России (XIX-XX вв.). М., 1992
Шекалов В.А. Ванда Ландовская и возрождение клавесина. СПб. 1999
Хентова С. Шостакович-пианист. Л., 1964.
Цыпин Г.М. Шопен и русская пианистическая традиция. М., 1990
Чинаев В.П. В поисках романтического пианизма. // Сб.: Стилиевые особенности исполнительской интерпретации. М., 1985

**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 федеральный портал «Российское образование» (www.edu.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

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

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства. Специализация «Фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А.

