

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра струнно-смычковых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

« 31 » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки:	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль	Оркестровые струнные инструменты
Образовательная программа:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Российской Федерации по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 года № 730 (с изменениями и дополнениями от 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.08.2017 г., регистрационный № 47895.

Разработчик:

старший преподаватель кафедры
струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерской подготовки

 И. М. Вознюк

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 М. Н. Коваленко

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

«31» августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

© Вознюк И.М. 2022 г.
© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	15
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	16
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	16
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	17
8.1. Методические рекомендации преподавателям	17
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	17

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Целью в комплексе с другими специальными дисциплинами («Специальный инструмент», «Педагогическая практика», «Методика преподавания игры на инструменте» и др.) является расширение профессионального кругозора студентов, формирование художественного и эстетического вкуса, способности ориентироваться в различных исполнительских стилях.

1.2. Задачи освоения дисциплины

Задачами дисциплины является изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ в соответствии с профилем подготовки.

Также задачи курса ставят перед собой овладение студентами теоретическими знаниями в области истории на струнно-смычковых инструментах, развитие умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт, подготовка к самостоятельной профессиональной дальнейшей деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к дисциплинам базовой части блока Б2 «Цикла истории и теории музыкального искусства» учебного плана направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Оркестровые струнные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «История исполнительского искусства» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК–5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; – своеобразие и важнейшие достижения отечественного искусства.
		Уметь: – осуществлять сравнительный анализ художественных направлений и стилей, национальных художественных школ; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе.
		Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия

		<p>современного мира;</p> <ul style="list-style-type: none"> – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, отражающих многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические эстетические музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации.
		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 эпохи его создания.
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной термино-лексикой; – навыками использования музыковедческой литературы процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	70								
В том числе:									
Лекционные занятия	70	36	34						
Практические (семинарские) занятия									
Самостоятельная работа	110	54	56						
Вид промежуточной аттестации		Зач	Экз.						
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	180 ч./ 5 зач.ед.								

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры								
		Уст. сессия	1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	34	14	6	10	4					
В том числе:										
Лекционные занятия	28	14	4	6	4					
Практические (семинарские) занятия	6		2	4						
Самостоятельная работа	146	22	30	44	50					
Вид промежуточной аттестации				зач	экз					
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	180 ч./ 5 зач.ед.									

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план

Очная форма обучения

Курс обучения, семестр	№ п/п	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	СРС	Всего часов
1 курс, 1 семестр		Введение	-		
	1.	Раздел I. Этапы исторической эволюции смычковых инструментов. Происхождение струнно-смычковых инструментов	2	4	6
	2.	Типы струнно-смычковых инструментов европейского Средневековья	2	4	6
	3.	Формирование и развитие виольного и скрипичного семейств. Знаменитые итальянские	4	4	8

		школы скрипичных мастеров			
	4.	Раздел II. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XVI – XVIII вв. Смычковое искусство Италии XVI – XVIII вв.	4	4	8
	5.	Скрипичное и виолончельное искусство Франции XVI–XVIII вв.	4	4	8
	6.	Скрипичное и виолончельное искусство Германии XVII–XVIII вв.	2	4	6
	7.	Смычковое искусство Австрии XVII–XVIII вв.	4	4	8
	8.	Английская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.	2	4	6
	9.	Польское скрипичное искусство XVI–XVIII вв.	2	4	6
	10.	Чешская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.	2	4	6
	11.	Русская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.	4	4	8
	12.	Раздел III. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в период от конца XVIII и до середины XIX вв. Западно-европейское виолончельное и контрабасовое искусство конца XVIII – середины XIX вв.	2	4	6
	13.	Смычковое искусство венской скрипичной школы от начала и до середины XIX вв.	2	6	8
1 курс, 2 семестр	14.	Скрипичная педагогика Парижской консерватории в первой половине XIX века	4	4	8
	15.	Немецкое смычковое искусство XIX столетия	2	4	6
	16.	Скрипичная школа Бельгии XIX столетия	4	6	10
	17.	Чешская смычковая инструментальная музыка XIX века	2	2	4
	18.	Русская смычковая инструментальная музыка XIX века	2	4	6
	19.	Раздел IV. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в конце XIX – начала XX столетий Скрипичное и альтовое искусство конца XIX – начала XX столетий в России	2	6	8
	20.	Западно-европейское виолончельное исполнительство конца XIX–начала XX вв.	4	4	8
	21.	Контрабасовое искусство конца XIX – начала XX вв.	2	4	6
	22.	Русское виолончельное исполнительство в России в период конца XIX–начала XX вв. (до 1917 г.)	2	4	6
	23.	Раздел V. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XX веке Смычковое исполнительское искусство зарубежных стран XX века	4	6	10
	24.	Смычковое исполнительское искусство XX века в России	4	6	10
	25.	Музыкальные фестивали и конкурсы	2	6	8
Итого:			70	110	180

Заочная форма обучения

Курс обучения, семестр	№ п/п	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	Практ. зан.	СРС	Всего часов
1 курс, уст. сессия		Введение	-	-	-	
	1.	Раздел I. Этапы исторической эволюции смычковых инструментов. Происхождение струнно-смычковых инструментов	2	-	3	5
	2.	Типы струнно-смычковых инструментов европейского Средневековья-	1	-	2	3
	3.	Формирование и развитие виольного и скрипичного семейств. Знаменитые итальянские школы скрипичных мастеров	2	-	3	5
	4.	Раздел II. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XVI – XVIII вв. Смычковое искусство Италии XVI – XVIII вв.	2	-	3	5
	5.	Скрипичное и виолончельное искусство Франции XVI–XVIII вв.	2	-	3	5
	6.	Скрипичное и виолончельное искусство Германии XVII–XVIII вв.	2	-	3	5
	7.	Смычковое искусство Австрии XVII–XVIII вв.	2	-	3	5
1 курс, 1 семестр	8.	Английская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.	1	-	2	3
	9.	Польское скрипичное искусство XVI–XVIII вв.	-	-	3	3
	10.	Чешская смычковая инструментальная музыка XVI-XVIII вв.	-	-	3	3
	11.	Русская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.	-	1	4	5
	12.	Раздел III. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в период от конца XVIII и до середины XIX вв. Западно – европейское виолончельное и контрабасовое искусство конца XVIII – середины XIX вв.	-	1	4	5
	13.	Смычковое искусство венской скрипичной школы от начала и до середины XIX вв.	1	-	4	5
	14.	Скрипичная педагогика Парижской консерватории в первой половине XIX века	1	-	4	5
1 курс, 2 семестр	15.	Немецкое смычковое искусство XIX столетия	1	-	4	5
	16.	Скрипичная школа Бельгии XIX столетия	1	-	4	5
	17.	Чешская смычковая инструментальная музыка XIX века	1	-	4	5
	18.	Русская смычковая инструментальная музыка XIX века	1	-	10	11
	19.	Раздел IV. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в конце XIX – начала XX столетий Скрипичное и альтовое искусство конца XIX – начала XX столетий в России	1	1	10	12
	20.	Западно-европейское виолончельное исполнительство конца XIX–начала XX вв.	1	1	10	12

	21.	Контрабасовое искусство конца XIX – начала XX вв.	1	1	5	7
	22.	Русское виолончельное исполнительство в России в период конца XIX–начала XX вв. (до 1917 г.)	1	1	5	7
2 курс, 3 семестр	23.	Раздел V. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XX-XXI ст. Смычковое исполнительское искусство зарубежных стран XX века	2	-	20	22
	24.	Смычковое исполнительское искусство XX-XXI вв в России	2	-	20	22
	25.	Музыкальные фестивали и конкурсы в XX-XXI ст.	-	-	10	10
	Итого:			28	6	146

Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел I. Этапы исторической эволюции смычковых инструментов

Тема 1. Происхождение струнно-смычковых инструментов

Неоднозначность выводов о первоначальном происхождении смычковых инструментов в научных исследованиях и трактатах. Труды среднеазиатских учёных. Отражение «эволюционной теории» в работах Ф. Фетиса (XIX в.). Струнно-смычковые инструменты неевропейских народов. Смычковый инструментарий славянских стран.

Тема 2. Типы струнно-смычковых инструментов европейского Средневековья

Приёмы исполнения на смычковых инструментах средневековыми музыкантами. Разнообразие форм и размеров смычка, основные этапы его развития. Смычковое исполнительство в Европе в связи с формированием нового рыцарского и бюргерского искусства. Специальные школы для обучения игре на фиделе. Репертуар шпильманов. Особенности путей становления смычкового инструментального искусства на Руси.

Тема 3. Формирование и развитие виолы и скрипичного семейств.

Знаменитые итальянские школы скрипичных мастеров

Возникновение нового музыкального искусства в эпоху Возрождения. Роль смычковых инструментов в становлении гомофонно-гармонического стиля. Зарождение нового инструментального стиля. Народное происхождение инструментов скрипичного семейства.

Выдающиеся скрипичные мастера брешианской, кремонской и других инструментальных школ XVI–XVIII веков. Развитие инструментальной музыки для струнно-смычковых инструментов в связи с вокальными жанрами и танцевальным искусством. Этапы эволюции контрабаса. Реформа смычка Ф. Турта.

Раздел II. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XVI – XVIII вв.

Тема 4. Смычковое искусство Италии XVI – XVIII вв.

Влияние Барокко на итальянскую инструментальную музыку. Становление и развитие исполнительства на струнно-смычковых инструментах в Италии под воздействием творчества композиторов-исполнителей венецианской, мантуанской и болонской школ. Музыкальные жанры для смычковых инструментов: трио-соната, сонаты камерная и церковная, большой концерт и сольный скрипичный концерт.

Роль Антонио Вивальди в создании сольного скрипичного концерта.

Дж. Тартини – основатель падуанской школы. Эстетические и педагогические взгляды Дж. Тартини в его трудах: «Трактат об украшениях», «Письмо к ученице».

Сочинения А. Вивальди, Д. Самартини, Ф. Джеминиани для исполнения на виолончели. Основатель болонской виолончельной школы Доменико Габриэли.

Тема 5. Скрипичное и виолончельное искусство Франции XVI–XVIII вв.

Особенности развития французского скрипичного искусства. Высокий уровень гамбовой культуры XVII века в лице замечательных исполнителей – А. Могаре, М. Маре, Ж. Руссо. Ансамбль скрипачей «24 скрипки короля». Влияние французского танцевального искусства на скрипичный стиль. Знаменитые французские скрипачи-танцоры и балетмейстеры. Жан Баттист Люлли – выдающийся композитор, скрипач, клавесинист, танцор, балетмейстер и дирижёр. Реформа Люлли в области оркестрового исполнительства. Творчество прославленных французских скрипачей XVIII века – Жан-Мари Леклера, Пьера Гавинье и Джованни Батиста Виотти. Новые скрипичные принципы в «24 этюдах» П. Гавинье.

Тема 6. Скрипичное и виолончельное искусство Германии XVII–XVIII вв.

Отличительные особенности немецкой скрипичной музыки второй половины XVII века. Характеристика т. н. «нового виртуозного стиля» (по М. Фехнеру), его важнейшие характеристики (полифоническая фактура, дифференциация штрихов, исполнение скордатуры, аккорды, смены позиций). Выдающиеся немецкие скрипачи Я. Вальтер и П. Вестгоф – представители двух направлений: виртуозного и контрапунктического. Шесть сюит для скрипки соло П. Вестгофа. Сонаты и партиты для скрипки соло И.С. Баха. Его же образцы жанра concerto grosso – «Бранденбургские концерты». Скрипичные концерты, сонаты для скрипки с клавиром

Тема 7. Смычковое искусство Австрии XVII–XVIII вв.

Г.Ф. Бибер – один из своеобразнейших виртуозов-скрипачей и композиторов австрийской школы XVII века, синтезировавший в своём творчестве достижения австрийского, чешского и немецкого скрипичного искусства. Основное произведение Бибера – цикл из пятнадцати «Мистических сонат» для скрипки с басом с заключительной Пассакалией для скрипки соло. Программность замысла сочинения. Достижение новых художественных и технических эффектов при помощи необычайно широкого и оригинального применения приёма скордатуры. Влияние стиля Г. Бибера на И.С. Баха. Становление классической формы скрипичного концерта в творчестве выдающегося австрийского скрипача и композитора XVIII века К.Д. фон Диттерсдорфа. Скрипичные концерты и сонаты В.А. Моцарта. Альтовое исполнительство в произведениях Й. Гайдна и В.А. Моцарта. Концерты Й. Гайдна для виолончели.

Тема 8. Английская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.

Влияние школы мадригалистов (У. Бёрд) на формирование английского скрипичного исполнительского искусства. Возникновение инструментальных ансамблей «консорт» – ранних форм придворных оркестров конца XVI века в Англии. Творческое взаимодействие виол и скрипок в ансамблевом исполнительстве. Воздействие англиканской церкви, тормозившей развитие инструментальной музыки, в последовавший после английской буржуазной революции период. Английская фантазия-сюита Уильяма Лоу с применением скрипки. Прогрессивные методические взгляды Кристофера Симпсона, изложенные в его знаменитой «Школе». Первые скрипичные трио-сонаты Уильяма Юнга. Творческая деятельность лидирующего английского скрипача середины XVII века Джона Банистера.

22 трио-сонаты Генри Пёрселла. Идеи Просвещения в основе эстетики Пёрселла. Деятельность и влияние знаменитых иностранных музыкантов в Англии XVIII в.

Тема 9. Польское скрипичное искусство XVI–XVIII вв.

Характерные особенности наиболее ранних польских профессиональных скрипок XVI века (по Е. Витачеку). Замечательные образцы классических скрипок, изготовленные известными польскими мастерами середины XVI – начала XVII вв. Матеушом Добруцким, Марцианом Гробличем, Бальтазаром Данквартом и др. Основные жанры скрипичного искусства, отражающие влияние крестьянских танцев и песен, сочинения в духе народных баллад; произведения переходного периода, ознаменовавшие движение от народных импровизаций к профессиональной инструментальной пьесе. Инструментальная капелла придворных музыкантов «Малая камерная музыка» и её знаменитые участники – Ф. Бенда, Й. Кванц, Г. Пуньяни, Дж.Б. Виотти, Дж. Джорновик (Ярнович), Ф. Яневич и др. Разработка формы concerto grosso в творчестве выдающегося скрипача и композитора Адама Яжембского. Я. Клечиньский, Ф. Яневич, Я. Ваньский, А.Ф. Дурановский – польские скрипачи и композиторы, представители польской скрипичной школы на рубеже XVIII–XIX веков.

Тема 10. Чешская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.

Самобытность чешской инструментальной музыки. Описание видов смычковых инструментов и вариантов их настроек в «Трактате о музыке» Иеронима Моравского (XIII век). Творческий расцвет Пражской школы скрипичных мастеров XVII–XVIII вв. в лице её талантливых представителей – Томаша Эдлингера, его сына Йозефа Иоахима Эдлингера, Яна Олдржиха Эберле, Томаша Гулинского, Кашпара Стрнада и др. Творчество выдающегося скрипача и композитора XVII столетия Йиндржиха Франтишка Бибера. Творчество выдающегося композитора и скрипача, основоположника мангеймской симфонической и скрипичной школы Яна Вацлава Антонина Стамица. Значение Мангеймской капеллы под руководством Я.В. Стамица в подготовке классического симфонизма. Сочинения для альты в творчестве Карела и Антонина Стамицев. Выдающийся скрипач и композитор Ф. Бенда, значение его творчества на развитие исполнительского искусства в Германии. Самобытность музыкального языка скрипичных сочинений Ф. Бенды. Вклад в скрипичную музыку талантливых чешских скрипачей-виртуозов и композиторов, таких как Павел и Антонин Вроницкие, Вацлав Пихль, Ян Батист Ванхаль и др.

Тема 11. Русская смычковая инструментальная музыка XVI–XVIII вв.

Становление русского инструментария и исполнительства на смычковых инструментах во взаимосвязи с достижениями польского, болгарского, чешского народов в этой области. Формирование двух различных видов народных инструментов (скрипицы и гудка) на рубеже XVI века. Развитие российского скрипичного исполнительства в неразрывной связи с народным искусством скоморохов. Реформы Петра I в области культуры. Первые публичные формы концертной жизни в начале XVIII века. Деятельность приглашённых для работы в России итальянских скрипачей – Дж. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо, А. Лолли. Возникновение большого числа крепостных оркестров высокого профессионального уровня к середине XVIII века, их влияние на формирование русского национального инструментального стиля. Широкая популярность жанра вариаций на русские песни. Смычковые инструменты в творчестве первых профессиональных русских композиторов конца XVIII века – И. Козловского, М.

Березовского, Е. Фомина, В. Пашкевича, Д. Бортнянского. И. Хандошкин – создатель самобытного русского концертного жанра «Русская песня с вариациями».

Раздел III. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в период от конца XVIII и до середины XIX вв.

Тема 12. Западно-европейское виолончельное и контрабасовое искусство конца XVIII – середины XIX вв.

Педагогическая ценность виолончельных концертов Б. Ромберга. Создание виолончельной «Школы» Ромберга и её применение в виолончельных классах Парижской консерватории.

Концертные гастролы Серве в России, совместное музицирование с А. Львовым. Педагогическая деятельность Серве и его ученики – Ж. Серве, Ж. Десверт, П. Беккер, В. Мюллер, В. Мешков и др.

Новый этап эволюции контрабасового исполнительства. Характерные особенности и отличия трёх- и четырёхструнных инструментов, использование различных вариантов строя. Применение т.н. «сольного строя» для усиления звучности при исполнении сольных произведений. Формирование ведущих контрабасовых школ.

Тема 13. Смычковое искусство венской скрипичной школы от начала и до середины XIX вв.

Развитие жанра скрипичного концерта в двух направлениях: концертно-симфоническом и концертно-виртуозном. Симфоническая линия развития скрипичного концерта и сонат Л. ван Бетховена. Первые знаменитые скрипачи-исполнители концерта Бетховена – Ф. Лауб, Г. Венявский, Й. Иоахим. Квартеты Бетховена и их значение в развитии квартетного исполнительства. Скрипичные и альтовые произведения в творчестве Ф. Шуберта.

Тема 14. Скрипичная педагогика Парижской консерватории в первой половине XIX века

П. Байо, П. Роде, Р. Крейцер – профессора Парижской консерватории, продолжатели художественных принципов Дж. Виотти. Исполнительская деятельность этих скрипачей. Появление в 1802 году «Скрипичной методы» П. Байо, П. Роде, Р. Крейцера, отражающей новые формы скрипичной педагогики. Этюды и капризы П. Байо, П. Роде и Р. Крейцера, их художественная ценность.

Тема 15. Немецкое смычковое искусство XIX столетия

Эстетические взгляды Шпора, изложенные в его «Скрипичной школе». Ученик Л. Шпора Ф. Давид – видный немецкий скрипач и педагог, популяризатор скрипичной классики. Редакции и обработки Ф. Давида произведений для скрипки И.С. Баха, Моцарта, других композиторов эпохи барокко и классицизма в романтической манере. Скрипичный концерт Ф. Мендельсона – одна из вершин романтической скрипичной литературы. Соната для альты и фортепиано Ф. Мендельсона.

Тема 16. Скрипичная школа Бельгии XIX столетия

Шарль Огюст Берио – основатель бельгийской скрипичной школы. Видные представители бельгийской школы – А. Вьетан, Ю. Леонар, Э. Изаи. Скрипичные концерты, фантазии и пьесы А. Вьетана. Творческая деятельность А. Вьетана в России.

Тема 17. Чешская смычковая инструментальная музыка XIX века

Первый профессор класса скрипки Пражской консерватории (1811) В.Ф. Пиксис и его знаменитый ученик Йозеф Славик. Педагогическая и концертная деятельность Лауба в

России. Другие известные представители чешской скрипичной школы: О. Шевчик, Фр. Ондрижек, К. Гофман – ученики Антонина Бенневица.

Тема 18. Русская смычковая инструментальная музыка XIX века

Формирование русской профессиональной скрипичной школы. Творческие достижения музыкантов крепостных оркестров XIX века. Высокий уровень инструментального исполнительства музыкантов-любителей. Роль русских скрипачей, таких как Рачинский, Дмитриев-Свечин, Афанасьев, в развитии русского профессионального скрипичного искусства. Превосходные русские скрипичные мастера – И. Батов, А. Леман, Н. Киттель.

Исполнительское мастерство яркого представителя музыкантов-любителей – А.Ф. Львова. «24 каприза» для скрипки и фортепиано А. Львова и их художественное и техническое значение. Жанр скрипичного концерта в творчестве Рачинского, Афанасьева, Рубинштейна, Львова. Альтовые сонаты М. Глинки и А. Рубинштейна. Издание скрипичной «Школы» Л. Моцарта в России.

Раздел IV. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в конце XIX – начала XX столетий

Тема 19. Скрипичное и альтовое искусство конца XIX – начала XX столетий в России

Значение деятельности РМО в развитии русской скрипичной школы. Скрипичные классы Петербургской и Московской консерваторий. Роль петербургской скрипичной школы в развитии мирового скрипичного искусства. Л.С. Ауэр – выдающийся скрипач и педагог, основатель скрипичной школы, профессор Петербургской консерватории. Педагогические труды Ауэра. Его знаменитые ученики – М. Полякин, Я. Хейфец, Е. Цимбалист, М. Эльман и др. Педагогическая деятельность Ф. Лауба и И.В. Гржимали в Московской консерватории.

Творчество учеников Гржимали – Н. Соколовского, Г. Дулова, Ю. Конюса, А. Бродского и др. Жанр русского скрипичного концерта в творчестве П.И. Чайковского, М.И. Глинки, А.С. Аренского, С.М. Ляпунова. Жанры концертной фантазии и сюиты для скрипки в творчестве русских композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи и С.И. Танеева. Высокий уровень квартетного исполнительского искусства. Деятельность концертных ансамблей.

Тема 20. Западно-европейское виолончельное исполнительство конца XIX – начала XX вв.

Педагогическая деятельность Ф. Грюцмахера в качестве профессора Дрезденской консерватории. Художественные взгляды Грюцмахера, отражённые в его редакциях баховских сюит для виолончели соло.

Педагогическая деятельность ещё одного представителя Дрезденской школы – Карла Шредера. Его редакции классической виолончельной музыки. Издание К. Шредером в 1890 г. пособия «Катехизис игры на виолончели».

Исполнительская и педагогическая деятельность великих немецких музыкантов конца XIX – начала XX вв. Юлиуса Кленгеля и Хуго Беккера. Выступления Ю. Кленгеля в России. Двойной виолончельный концерт Кленгеля в репертуаре современных исполнителей.

Жанр концерта для виолончели в творчестве Э. Лало, К. Сен-Санса, И. Брамса.

Тема 21. Контрабасовое искусство конца XIX – начала XX вв.

Западно-европейское контрабасовое исполнительство этого периода. Педагогическое и композиторское творчество Дж. Боттезини. Его сочинения для контрабаса: концерты, фантазии, вариации, пьесы малой формы. Вариации «Венецианский карнавал» Дж. Боттезини. Издание по всей Европе его «Методы» для контрабаса (1865).

Русская контрабасовая школа в лице выдающегося российского музыканта Сергея Кусевицкого. Его исполнительская, дирижёрская, композиторская, педагогическая, просветительская деятельность. Концерт для контрабаса ля мажор Сергея Кусевицкого и место этого произведения в мировом исполнительском репертуаре.

Тема 22. Русское виолончельное исполнительство в России в период конца XIX – начала XX вв. (до 1917 г.)

Карл Юльевич Давыдов – блистательный виолончелист, композитор, педагог, основатель русской виолончельной школы. Композиторское творчество Давыдова. Издание его «Школы» для виолончели в 1888 году. Исполнительская деятельность его выдающихся учеников – А. Э. фон Глена, А.В. Вержбиловича., Г. Вигана.

Раздел V. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в XX веке

Тема 23. Смычковое исполнительское искусство XX века в зарубежных странах

Сочинения Крейсера для скрипки, транскрипции и каденции к концертам Моцарта, Бетховена, Брамса, Паганини. Третья соната Энеску «В румынском народном духе». Концертная пьеса для альты и фортепиано Энеску. Концертная и педагогическая деятельность в России польского скрипача Павла Коханьского. Исполнительские и педагогические принципы венгерского скрипача и педагога Карла Флеша. Характеристика его методического труда «Искусство скрипки». Сочинения для скрипки и альты зарубежных композиторов. Альтовые произведения П. Хиндемита и У. Уолтона.

Тема 24. Смычковое исполнительское искусство XX века в России

Советская система профессионального музыкального образования и творческая деятельность незаурядных скрипачей – М.Б. Полякина, Л.М. Цейтлина, М.Г. Эрденко. Педагогические достижения профессоров альтового класса – В.Р. Бакалейникова, В. Борисовского, М. Териана, Ю. Крамарова. Особенности жанра скрипичного концерта в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова. Скрипичные концерты А. Шнитке. Педагогическая деятельность профессоров Московской и Ленинградской консерваторий по классу виолончели – А. Брандукова, С. Козолупова, Н. Шаховской, А. Лазько и др. Произведения для виолончели С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке в исполнении замечательнейших российских виолончелистов – М. Ростроповича, Н. Шаховской, Д. Шафрана, А. Князева и др.

Тема 25. Музыкальные фестивали и конкурсы

Стимулирующая роль региональных, всероссийских и международных конкурсов в развитии талантливых исполнителей. Крупнейшие международные конкурсы, проводимые в Италии, Бельгии, России, Германии, Франции, Польше, Финляндии, и их значение для современного музыкального исполнительства.

Содержание практических занятий

Практические занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду с направляющей ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу. Значительное место на семинарах отводится рассмотрению лучших произведений классического и современного репертуара, истории их создания, стиля, и т.д.

Музыкальные иллюстрации сопровождаются исполнительским анализом, а также сравнительной характеристикой исполнительского стиля известных музыкантов различных национальных школ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим - педагог и исполнитель. – М., 1966.
2. Вальдман Я., Токин Н. Венское скрипичное искусство XVIII-XIX веков. – Саратов, 1978.
3. Витачек Е. Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. – М., 1964.
4. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. – М., 1969.
5. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки. – М., 1971.
6. Гинзбург Л. О музыкальном исполнительстве. – М., 1972.
7. Гинзбург Л. Ф. Лауб. – М., 1951.
8. Гинзбург Л. Эжен Изай. – М., 1959.
9. Григорьев В. Ю. Антонио Вивальди / Магнитогорский музыкально-педагогический институт; Ассоциация музыкальных учебных заведений России. – М., 1994. - 207 с.
10. Григорьев В. Ю. Генрик Венявский. – М., 1966.
11. Григорьев В. Ю. Кароль Липиньский. – М., 1977.
12. Григорьев В. Ю. Леонид Коган. – М., 1975.
13. Григорьев В. Ю. Немецкое скрипичное искусство. Скрипичное творчество И. С. Баха. // Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. Вып. 1. – М., Музыка, 1990. - С. 154-167.
14. Григорьев В. Ю. Никколо Паганини. - М., 1987.
15. Григорьев В. Ю. Советские мастера игры на струнных смычковых инструментах - интерпретаторы музыки И. С. Баха // Русская книга в Бахе: сб. статей / Сост. Т. Н. Ливанова, В. В. Протопопов. Второй изд. – М., Музыка, 1986. - С.298-311.
16. Коган Л. Статьи. Воспоминания. Письма / Редактор-составитель В. Григорьев. – М., 1987.
17. Корредор Х. М. Беседы с Пабло Казальсом / Пер. с франц., вступ. ст. и коммент. Л. С. Гинзбурга. – Л., 1960.
18. Котляров Б. Джордж Энеску. – М., 1965.
19. Кузнецов В., Ямпольский И. Арканджело Корелли. – М.: Музгиз, 1954. - 86 с.
20. Мастера скрипичной педагогики // Сб. статей, сост. К. Родионов. – М., 1974.
21. Мострас К. 24 каприза для скрипки соло Н. Паганини. – М., 1959.
22. Ойстрах Д. Воспоминания, статьи, интервью, письма /Сост. В. Ю. Григорьев. – М., 1978.
23. Понятовский С. Альт. – М., 1974.
24. Понятовский С. История альтового искусства. М., 1984.
25. Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. – Л., 1969.
26. Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей. – М.-Л., 1967.
27. Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. – Л., 1978.
28. Раабен Л. Леопольд Семёнович Ауэр. – М., 1962.
29. Раабен Л. Мирон Полякин. – Л., 1963.

30. Раабен Л. Скрипичное и виолончельное творчество Чайковского. – М., 1958.
31. Раабен Л. Скрипка. – М., 1963.
32. Раабен Л. Советский инструментальный концерт. – М., 1967.
33. Рабей В. Сонаты и партиты И. С. Баха для скрипки соло. – М., 1970.
34. Сигети Ж. Воспоминания и заметки скрипача. – М., 1969.
35. Струве Б. Процесс формирования виол и скрипок. – М., 1959.
36. Фельдгун Г. История зарубежного скрипичного искусства. Новосибирск, 1983.
37. Фесечко Г. И. Е. Хандошкин. – Л., 1972.
38. Флеш К. Искусство скрипичной игры. – М., 1964.
39. Ших Б. Франтишек Ондржичек. – М., 1958.
40. Шлыкова, Е.А. История исполнительского искусства: учебно-методическое пособие / Е.А. Шлыкова. Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2017. 56 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99457>
41. Шульпяков О. Борис Гутников. – Л., 1987.
42. Энеску Дж. Воспоминания. – М.-Л., 1966.
43. Юзефович В. В. Борисовский – основатель советской альтовой школы. – М., 1977.
44. Юзефович В. Давид Ойстрах. Беседы с Игорем Ойстрахом. – М., 1978.
45. Юзефович В. Симфония «Гарольд в Италии» и её автор. – М., 1978.
46. Ямпольский И. Давид Ойстрах. – М., 1964.
47. Ямпольский И. Избранные исследования и статьи. – М., 1985.
48. Ямпольский И. Концерты Моцарта для скрипки с оркестром. – М., 1962.
49. Ямпольский И. Никколо Паганини. – М., 1961.
50. Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. – М.-Л., 1951.
51. Ямпольский И. Фриц Крейслер. – М., 1975.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «История исполнительского искусства» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
421 ауд.	Рояль Weinbach (1) Столы журнальные (2) Столы одностумбовые. (2) Стул (2) Стул Классик (3) Стул С-369 (1) Шкаф железный (1)

	Шкаф книжный (1) Зеркало (1) Пульты (2) Глушители (2) Карниз (1)
Читальный зал	Столы аудиторские (34) Стулья п/м (12) стулья жесткие (24), доступ к сети «Интернет»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателю

Главная методическая установка педагога – добиваться активности студентов, содействовать формированию художественного кругозора студента, пониманию ими закономерностей развития исполнительства и умению ориентироваться в различных музыкальных направлениях и стилях. Внимание педагога должно быть направлено на создание предпосылок, способствующих развитию самостоятельности студентов, их профессиональному росту, умению работать со специальной литературой, профессионально излагать свои мысли. Преподаватель не ограничивается указанием тем, выносимых для самостоятельного изучения, а обучает навыкам самостоятельного освоения материала. Этому подчинены такие виды работы, как собеседования по прочитанным текстам, проведение групповых консультаций по конспектированию научной литературы и критических статей, проведение собеседований по конспектам для выявления уровня освоения материала.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентами внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием курса истории исполнительского искусства. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем, который не ограничивается указанием тем, выносимых для самостоятельного изучения, а обучает навыкам самостоятельного освоения материала. Самостоятельная работа студентов направлена на выполнение следующих задач:

- 1) краткая запись лекционного материала;
- 2) конспектирование основных положений из специальной литературы;
- 3) работа со словарями и справочниками;
- 4) тезисное изложение основных наблюдений и выводов;
- 5) составление плана ответа на семинарском занятии;
- 6) усвоение глоссария по мере прохождения курса;
- 7) работа с электронными информационными устройствами и ресурсами Internet Internet (просмотр видео-записей, прослушивание аудиозаписей, знакомство с информацией официальных сайтов композиторов и исполнителей).