Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра струнных инструментов

Е.И. Иноченко

Рабочая программа учебной дисциплины

«История исполнительских стилей»

Направление подготовки:

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Оркестровые струнные инструменты»

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Приложение Методические рекомендации Репертуарный список

1. цель и задачи курса

Цель курса – дать определённый объём историко-теоретических знаний, способствующих свободному владению различными стилями и направлениями музыкального искусства, повышению профессионального уровня студентов.

* ***Основные задачи курса:***
* сформировать знания по истории возникновения и развития скрипки, исполнительского искусства скрипача;
* ознакомить студентов с нотой музыкальной скрипичной литературой, с фонотекой мастеров скрипичного искусства;
* расширить общий и профессиональный кругозор студентов;
* воспитать эстетический вкус, потребность дальнейшего профессионального самосовершенствования.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общепрофессиональными (ОПК), профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных знаний и умений студент должен проявлять способность и готовность:

- способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);

- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);

- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен ***знать***:

* этапы возникновения и развития скрипичного искусства;
* особенности основных характерных признаков исполнительства различных эпох: стили и направления;
* оригинальный скрипичный репертуар.

Студент должен ***уметь***:

* характеризовать различные этапы развития скрипичного исполнительства;
* разъяснять основные понятия стилей и направлений;
* определять на слух фрагменты основных музыкальных произведений скрипичного репертуара.

Студент должен ***владеть*** навыками:

* анализа и практической интерпретации произведений композиторов различных эпох.

Дисциплина охватывает широкий круг тем становления и развития скрипичного искусства от старины до наших дней. В программе освещаются пути возникновения и развития скрипичных школ, стилевых направлений; характеристика наиболее значительных произведений для скрипки. Помимо этого в программе рассматриваются вопросы, связанные с творчеством композиторов, чья произведения широко используются в учебно-педагогическим репертуаре.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, аудиторных 36 часов, самостоятельная работа 36 часов. Изучается на 3 курсе в 5 семестре, форма контроля – зачет.

Форма обучения – групповые занятия. В основном – лекция преподавателя. Для активизации обучения целесообразно использовать занятия-диспуты, дискуссии, тематические занятия с привлечением учащихся, позволяющие им самим провести исследовательскую работу по изучению материала. В процессе занятий могут использоваться аудио и видеозаписи различных произведений в исполнении мастеров скрипичного искусства, а также иллюстративные (концертные) выступления самих студентов.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование темы лекций	кол-во часов
1	Историческое развитие смычковых инструментов Народное происхождение скрипичного семейства	2
2	Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIIIвв.	2
3	Скрипичное искусство в Германии XVII-XVIIIвеков	2
4	Композиторы венской классической школы (Гайдн, Моцарт, Бетховен)	2
5	Бетховен и венская скрипичная школа. Квартетная культура этого времени	2
6	Французское скрипичное искусство XVII - первой половины XIX веков	2
7	Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз Никколо Паганини (1782 - 1840)	2
8	Скрипичное искусство в России. От смыка до Хандошкина	2
9	Русская скрипичная и альтовая литература. Квартетная культура в России в первой половине XIX века	2
10	Скрипичное искусство России конца XIX - начала XX веков	2
11	Русская скрипичная литература	2
12	Исполнительское искусство в зарубежной скрипичной культуре второй половины XIX - начала XX веков	2
13	Скрипичное искусство зарубежных стран в первой половине XX века	2
14	Зарубежная скрипичная и альтовая литература второй половины XIX - первой половины XX веков	2
15	Отечественное исполнительское искусство XX века. Скрипачи старшего поколения.	2
16	Отечественное исполнительство на альте	2
17	Выдающиеся отечественные исполнители XX века Д.Ф.Ойстрах и Л.Б.Коган.	2
18	Отечественная скрипичная и альтовая литература XX века	2
	ИТОГО	**36**

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Оценка знаний студентов проводится в ходе опроса на семинарских знаниях, при проверке знаний музыкального материала.

Критерии оценок

Форма контроля *«Зачтено»* ставится, если студент в полном объеме владеет историческим, теоретическим материалом по изучаемой дисциплине; показывает хорошее знание оригинального скрипичного репертуара.

Форма контроля *«Не зачтено»* ставится если студент не владеет историческим, теоретическим материалом по изучаемой дисциплине.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудиториях:

№34 - Пианино «Рейнер» - 1 шт., стул – 7шт., стол – 4шт., доска ученическая – 1шт., шкаф для документов – 1шт., банкетка – 1шт.

№14 - Рояль «Петроф» - 1 шт., стул – 9 шт., шкаф для документов – 2 шт., стол – 1 шт., пульт – 5 шт., шкаф для инструментов – 3 шт., отбойники – 4 шт., банкетка малая – 1 шт., Пианино – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке. Исторический очерк [Электронный ресурс] / И.Ф. Петровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10481. — Загл. с экрана.
2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524. — Загл. с экрана.
3. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107070. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41037. — Загл. с экрана.
2. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Джеминиани ; М.А. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107064. — Загл. с экрана.
3. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93725. — Загл. с экрана.
4. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69643. — Загл. с экрана.
5. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки ХVII — XX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1975. — Загл. с экрана.
6. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Х. Мазель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2866. — Загл. с экрана.
7. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90834. — Загл. с экрана.
8. Слонимский, С.М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.М. Слонимский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10485. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

История исполнительских стилей - является творческой лабораторией, где педагог осуществляет авторскую работу со студентами, воспитывая и развивая индивидуальность и прививая совместные навыки музицирования.

Средства педагогической работы – индивидуальные методики и соответствующий подбор репертуара.

Каждый урок строится по свободной схеме, оптимальный для студентов в данный момент учебного процесса.

Главная цель каждого урока – воспитывать образное понимание музыке и способам ее передачи слушателям, передавать ученику накопленный исполнительский опыт.

Анализ качества услышанного сочинения должен быть проведен совместно со студентами, при этом сохраняя баланс положительного и отрицательного. Психологический фон и атмосфера репетиций должен настраивать студентов на продуктивную работу не сковывая их инициативы.

Основная часть урока заключается в непосредственной работе над анализом музыкального сочинения. Здесь могут присутствовать разные направления в зависимости от конкретной задачи, но необходимо учитывать главное – не разделять работу над технической и художественной составляющей, т.к. оба направления взаимозависимы и взаимообусловлены.

Успех работы зависит от продуманного плана и высокого качества системы уроков. Важно умение педагога создать творческую атмосферу, разбудить инициативу студентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Репертуарный список

Бах И. С.	Концерты a-moll, E-dur, d- mollдля 2 скрипок. Сонаты и партиты для скрипок соло
Бетховен Л.	Концерт. Сонаты. Квартеты
Брамс И.	Концерт. Сонаты. Квартеты
Брух М.	Концерт № 1
Багнер Г.	Пьесы
Венявский Г.	Каприсы. Пьесы. Концерты
Вивальди А.	Времена года». Сонаты
Вьетан А.	Пьесы. Концерты
Гайдн Л.	Концерты. Сонаты. Квартеты
Гендель Г.	Сонаты
Глебов Е.	Пьесы
Горелова Г.	Концерт. Пьесы
Ельский М.	Пьесы
Каминский Д.	Пьесы
Крейслер Ф.	Пьесы
Моцарт В. А.	Концерты. Сонаты. Квартеты
Мендельсон Ф	Концерт.
Паганини Н.	Каприсы. Пьесы. Концерты. Сонатины
Прокофьев С.	Концерты. Сонаты.
Сарасате П.	Пьесы.
Сибелиус Я.	Концерт.
Тартини Д.	Сонаты.
Хачатурян А.	Концерт.
Чайковский П.	Концерт. Пьесы
Шостакович Д.	Концерты. Квартеты. Соната.
Шуберт Ф.	Сонатины. Квартеты
Эрнст Г.	Концерт. Пьесы