

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра оркестровых инструментов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство
Профиль – «Оркестровые струнные инструменты»
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально - инструментальное искусство, профиль «Оркестровые струнные инструменты», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Программу разработал И.И.Смирнова, доцент кафедры оркестровых инструментов

Рассмотрено на заседании кафедры оркестровых инструментов (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

С.Н.Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История исполнительского искусства» является базовой частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курса (1,2 семестры) направлений подготовки: 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство, профиль «Оркестровые струнные инструменты». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Содержанием дисциплины «История исполнительского искусства» является задача сформировать профессиональную культуру и мировоззрение музыканта-исполнителя, расширить круг его знаний в области истории исполнительства на струнных инструментах, накопление музыкально-художественных впечатлений, развитие на этой основе художественного вкуса, понимания стилистики разных эпох, изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ, развитие интереса студентов к исполнительскому искусству.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация (зачет с оценкой в 2 семестре).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: лекционные занятия 34 часов, практические занятия 36 часов, самостоятельная работа 9 часов и 27 часов на контроль; для заочной формы обучения: лекционные занятия 4 часа, практические занятия 4 часа для очной формы обучения, самостоятельная работа 98 часов, 2 часа на контроль.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- дать студентам знания, связанные с богатой историей возникновения и совершенствования струнных инструментов,
- формирование у студентов понимания истории музыки для струнных инструментов как части истории мировой музыкальной культуры,
- развитие эрудиции студентов в области истории искусства и исполнительства,
- раскрыть закономерности развития выразительных и технических возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве,
- овладение знаниями в вопросах художественной интерпретации и ее эстетической оценки;
- формирование исполнительской культуры студентов как профессионально значимого качества личности учителя музыки, необходимого для осуществления его профессиональной деятельности;
- познакомить с педагогическими и исполнительскими принципами отдельных, наиболее выдающихся исполнителей и различных школ в целом, а также с сочинениями для струнных инструментов крупнейших композиторов прошлого и настоящего.

Задачи:

- сформировать мировоззрение музыканта - исполнителя, расширить круг его знаний в области истории исполнительства на струнных инструментах,
- освещение основных этапов исторического развития музыки для струнных инструментов - от истоков до настоящего времени;
- формирование представлений о творчестве выдающихся композиторов; приобщение будущих учителей музыки к высоким образцам художественных интерпретаций сочинений для струнных инструментов;

- развитие интереса студентов к исполнительскому искусству;
- формирование умения художественного музыкально-стилевого анализа исполнительской интерпретации, ее эстетической оценки;
- приобщение студентов к основам научной деятельности, формирование навыков работы с библиографическими материалами и интернет источниками.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в обязательную часть Блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки – 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство. Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Основывается на базе дисциплин: «История мировой музыкальной культуры».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», «Квартетный класс», «Оркестровый класс», «Инструментоведение».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определённом 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 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 веков; - принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие

		<p>классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять теоретические знания при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного социально – культурного процесса; - выявлять жанрово – стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию форму в контексте художественных направлений определённой эпохи; - выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковой техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; <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 полифонического анализа музыкальных произведений; - приёмами гармонизации мелодии или баса.
--	--	---

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- основные этапы истории и развития теории исполнительства на струнных инструментах;
- основные стилистические направления струнной музыки;
- скрипичные национальные школы и наиболее значимых их представителей, композиторов и исполнителей;
- разновидности струнных инструментов, историю их возникновения и применения в исполнительской практике;
- профессиональную терминологию.

уметь:

- рассказать о различных этапах развития исполнительского искусства на струнных инструментах;
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; рассказать о различных этапах развития фортепианного искусства,
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- пользоваться специальной литературой;
- использовать знания по истории исполнительского искусства в практической и профессиональной деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 1 СЕМЕСТР

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема 1. История развития смычковых инструментов	2	1	1	-	-	2		-	2	-
Тема 2. Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII в.	4	1	1	2	-	5	1	-	4	-
Тема 3. Арканджело Корелли	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 4. Франческо Джеминиани	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 5. Пьетро Антонио Локателли	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 6. Джузеппе Тартини	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 7. Антонио Вивальди	2	1	1	-	-	3		1	2	-
Тема 8. Немецкая скрипичная школа. Произведения И.С. Баха для струнных инструментов	6	2	2	2	-	5	1	-	4	-
Тема 9. Композиторы Венской классической школы (Й.Гайдн, В.А. Моцарт).	3	1	2	-	-	5	-	1	4	-
Тема 10. В. А. Моцарт Скрипичное творчество	4	1	2	1	-	2	-	-	2	-
Тема 11. Л.В. Бетховен и Венская Школа. Ансамблевая исполнительская культура.	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 12. Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз Н. Паганини.	5	2	2	1	-	4	-	-	4	-
Всего часов за I семестр:	36	14	16	4	-	36	2	2	32	-

II СЕМЕСТР

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема 13. Бельгийская скрипичная школа. Ш. Берио. А. Вьетан.	6	2	2	-	2	6	-	-	6	-
Тема 14. Чешская скрипичная школа	6	2	2	-	2	6	-	-	6	-
Тема 15. Г. Венявский –	6	2	2	-	2	6	-	-	6	-

представитель виртуозно - романтического направления в скрипичном искусстве.										
Тема 16. П. Сарасате – испанский скрипач и композитор	7	2	2	1	2	6	-	-	6	-
Тема 17. Э.Изаи – выдающийся бельгийский скрипач и композитор	6	2	2	-	2	6	-	-	6	-
Тема 18. Ф.Крейслер – австрийский скрипач и композитор.	7	2	2	1	2	7	-	1	6	-
Тема 19. Исполнительство на струнных инструментах в России.	4	1	1	-	2	6	-	-	6	-
Тема 20. Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина	4	1	1	-	2	6	-	-	6	-
Тема 21. Русская скрипичная школа.	7	2	2	1	2	8	1	-	6	1
Тема 22. Д.Ойстрах и Л.Коган. Их творческая деятельность.	9	2	2	1	4	7	-	1	6	-
Тема 23. Скрипичные концерты XX века	10	2	2	1	5	8	1	-	6	1
Всего часов за II семестр:	72	20	20	5	27	72	2	2	66	2

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. История развития смычковых инструментов

Скрипка, как и другие члены скрипичного семейства — альт и виолончель (примкнувший к скрипичному семейству контрабас своим происхождением связан с виольным семейством), появилась в результате длительного и сложного процесса развития группы смычковых инструментов. Это было, в свою очередь, обусловлено общим процессом развертывания музыкальной культуры, сменой социальных условий, в которых он протекал, усложнением и умножением задач, которые вставали перед исполнителями и композиторами, особенно в связи с выделением инструментальной музыки в самостоятельную область музыкального искусства.

Истоки смычкового инструментария ведут в глубокую древность, когда человек впервые стал вслушиваться в звучание тетивы лука. Не случайно обводы скрипки близки форме лука, изготовленного из рогов животных.

Тема 2. Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII в.

Ранний расцвет итальянского скрипичного искусства имел свои общественные, культурные причины, коренящиеся в социально-экономическом развитии страны. Ренессанс активно расцвел именно на итальянской почве. Он привел к появлению гениальных творений итальянских писателей, художников, архитекторов. Италия дала миру и первую оперу, развитое скрипичное искусство, появление новых прогрессивных музыкальных жанров, исключительные достижения скрипичных мастеров, создавших непревзойденные классические образцы смычковых инструментов (Амати, Страдивари, Гварнери).

Тема 3. Арканджело Корелли

Среди всех итальянских композиторов-скрипачей XVII века мировую славу и постоянное признание современников завоевал лишь Арканджело Корелли. Его имя в Европе на целое столетие стало синонимом инструментальной итальянской музыки, ее высших достижений. Корелли создал завершенные художественные образцы трио-сонаты, сольной скрипичной сонаты с сопровождением, concerto grosso. Его творчество проложило путь завоеваниям в области скрипичного искусства Антонио Вивальди, Джузеппе Тартини, Франческо Джеминиани, Пьетро Локателли. До наших дней его сочинения сохраняют свое обаяние как совершенные образцы предклассического скрипичного искусства.

Тема 4. Франческо Джеминиани

Среди выдающихся итальянских скрипачей XVIII века выделилось два лучших ученика Корелли — Франческо Джеминиани, который внес огромный вклад в скрипичное искусство развитием выразительной стороны игры, и Пьетро Локателли — как смелый новатор в области скрипичной виртуозности.

Франческо Саверио Джеминиани (1687—1762) Считается известным итальянским скрипачом, композитором, музыкальным писателем и теоретиком, хотя основная часть его жизни и творчества прошла в Англии и Ирландии.

Тема 5. Пьетро Антонио Локателли

Другой выдающийся ученик Корелли — Пьетро Антонио Локателли (1695—1764) прославился как выдающийся виртуоз XVIII века, новатор в области скрипичной техники, во многом подготовивший появление Паганини.

К сожалению, о его жизни известно очень мало. Пьетро Антонио Локателли родился в Бергамо 3 сентября 1695 года. Здесь, скорее всего, мальчик и получил первые уроки игры на скрипке. В раннем возрасте Пьетро отправился в Рим, чтобы совершенствовать свое искусство под руководством Корелли. В «вечном городе» он находится до 1714 года. После концертов в Италии и Европе Локателли приобретает славу виртуоза. Примерно в 1721 году музыкант поселяется в Амстердаме. Вскоре там выходит из печати его первый опус — Двенадцать concerti grossi.

Тема 6. Джузеппе Тартини

«Джузеппе Тартини принадлежит к числу корифеев итальянской скрипичной школы XVIII века, искусство которых сохраняет свое художественное значение до нашего времени.» Д. Ойстрах

Выдающийся итальянский композитор, педагог, скрипач-виртуоз и музыкальный теоретик Дж. Тартини занимал одно из важнейших мест в скрипичной культуре Италии первой половины XVIII в. В его искусстве слились традиции, идущие от А. Корелли, А. Вивальди, Ф. Верачини и других великих предшественников и современников.

Тема 7. Антонио Вивальди

Выдающийся скрипач и композитор Антонио Вивальди (1678— 1741) — один из ярчайших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века. Его значение, особенно в создании сольного скрипичного концерта, выходит далеко за пределы Италии.

А. Вивальди родился в Венеции, в семье отличного скрипача и педагога, члена капеллы собора Сан-Марко Джованни Баттиста Вивальди. С раннего детства отец учил его игре на скрипке, брал на репетиции. С 10 лет мальчик стал заменять отца, работавшего также в одной из консерваторий города.

Тема 8. Немецкая скрипичная школа. Произведения И.С. Баха для струнных инструментов

Скрипичное искусство в Германии, тесно связанное с народной сельской и городской культурами, получило свое развитие несколько позднее, чем в Италии, Польше, Франции. Отчасти это можно объяснить замкнутостью культурной жизни мелких княжеств, постоянными междоусобицами и разрушительными войнами. Смычковые инструменты и игра на них были широко распространены в Германии во всех слоях общества начиная с конца XV века. Существовало два основных семейства смычковых инструментов: виольное и скрипичное. Виолы использовались в придворных капеллах, церковном обиходе, аристократических салонах. Скрипка, как народный инструмент, до конца XVI века была распространена лишь в низших слоях общества — у крестьян, у простых людей города. На скрипках широко исполнялись народные песни и танцы. Отличительной чертой немецких скрипачей было сочетание мелодической трактовки инструмента с многоголосной игрой не только с помощью открытых струн (бурдонов), но и с использованием довольно сложных сочетаний двойных нот и аккордов, перестройкой инструмента (скордатурой), с использованием высоких регистров, ударных и прыгающих штрихов и т. д. Все это позволяет говорить о давней и развитой инструментальной культуре, широком использовании темброво-выразительных возможностей инструмента.

Тема 9. Композиторы Венской классической школы (Й.Гайдн, В.А. Моцарт).

ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА (нем. Wiener Klassik) - творческое направление, сложившееся в Австрии во 2-й пол. 18 в. - 1-й четверти 19 в. К нему принадлежат три великих композитора - Й. Гайдн, В. А. Моцарт и Л. Бетховен. Каждый из них обладал яркой творческой индивидуальностью, которая определяла и общий характер музыки, и выбор жанров, и особенности музыкального языка. Так, в музыке Гайдна преобладают светлые, радостные настроения, ведущую роль играют жанрово-бытовые элементы; у Моцарта особенно выделяется лирико-драматическое начало; главенствующая черта музыки Бетховена - героический пафос борьбы, преодоления, победы. Гайдн писал в разнообразных жанрах, но наиболее значительный вклад внёс в область инструментальной музыки и оратории ("Сотворение мира", "Времена года"); в творчестве Моцарта, обогатившего инструментальную музыку, важнейшее место принадлежит опере.

Тема 10. В. А. Моцарт. Скрипичное творчество

В становление развитой классической формы скрипичного концерта наряду с Гайдном внес неопределимый вклад В. А. Моцарт (1756—1791). Значение скрипичного творчества Моцарта невозможно переоценить. Его влияние на композиторов не только венской школы, но и других стран, в том числе на русских композиторов, общеизвестно. В пору, когда были забыты его концерты, камерные произведения не исчезали с эстрады, служили образцом трактовки скрипки, использования ее выразительных возможностей. Именно от Моцарта идет линия симфонизации скрипичного концерта; он один из первых создал образцы лирического скрипичного концерта, виртуозно-художественного использования скрипки как концертного инструмента.

Тема 11. Л.В. Бетховен и Венская школа. Ансамблевая исполнительская культура.

Бетховен. Скрипичные концерты

В своих семи инструментальных концертах Бетховен шел по пути, проложенному Моцартом, который стремился к внутреннему обогащению, к симфонизации этого жанра. Но Бетховен превзошел своих предшественников в развитии этих тенденций.

Тема 12. Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз Н. Паганини.

В своём композиторском творчестве Паганини выступает как глубоко национальный художник, опирающийся на народные традиции итальянского музыкального искусства. Созданные им произв., отмеченные самостоятельностью стиля, смелостью фактуры, новаторством, послужили отправной точкой для всего последующего развития скрипичного искусства. Связанный с именами Листа, Ф. Шопена, Шумана и Берлиоза переворот в фортепианном исполнительстве и искусстве инструментовки, начавшийся в 30-х гг. 19 в. был в значительной мере вызван воздействием искусства Паганини. Оно сказалось также на формировании нового мелодического языка, характерного для романтической музыки. Влияние Паганини косвенно прослеживается и в 20 в. (1-й концерт для скрипки с оркестром Прокофьева; такие скрипичные произв., как «Мифы» Шимановского, концертная фантазия «Цыганка» Равеля). Некоторые скрипичные произв. Паганини обработаны для фортепиано Листом, Шуманом, И. Брамсом, С. В. Рахманиновым.

Тема 13. Бельгийская скрипичная школа. Ш. Берио. А. Вьетан.

Шарль БЕРИО, превосходный скрипач-виртуоз, родился 20 февраля 1802 года в Лувенье. Первым учителем Ш.Берио был Тибю, который заметил недюжинные способности мальчика и дал надлежащее направление развитию молодого таланта. Когда в 1821 году Берио играл перед Виотти его концерт, то был уже вполне самостоятельным и блестящим виртуозом. Он совершенствовался в скрипичной игре в Париже под руководством Байо. В 1826 году он выступал в Англии. По возвращении на родину был назначен солистом нидерландского короля.

Тема 14. Чешская скрипичная школа

Чешское смычковое искусство, существенно обогатившее мировую инструментальную культуру, истоками своими уходит в средние века и неразрывно связано с чешской народной — вокальной и инструментальной — музыкой. Чешский народ, как и другие, слагал свои песни, имел музыкантов-умельцев среди крестьян и горожан; странствующие музыканты и певцы, подобно русским скоморохам и немецким шпильманам, оказывали влияние и на раннюю профессиональную музыку.

Тема 15. Г. Венявский – представитель виртуозно - романтического направления в скрипичном искусстве.

Романтизм породил несметное количество концертных сочинений, созданных знаменитыми виртуозами. Почти все они оказались забытыми, а на концертной эстраде остались лишь высокохудожественные образцы. Среди них - произведения Г. Венявского. Его концерты, мазурки, полонезы, концертные пьесы входят в репертуар каждого скрипача, они популярны на эстраде благодаря своим несомненным художественным достоинствам, яркому национальному стилю, блистательному использованию виртуозных возможностей инструмента.

Тема 16. П. Сарасате – испанский скрипач и композитор

Испанский скрипач и композитор П. Сарасате был блестящим представителем вечно живого, виртуозного искусства. "Паганини конца века, король искусства каденцирования, солнечно светлый художник", - так называли Сарасате современники. Перед его замечательным инструментализмом преклонялись даже принципиальные противники виртуозности в искусстве - И. Иоахим и Л. Ауэр. Сарасате родился в семье военного капельмейстера. Слава сопутствовала ему поистине с первых шагов артистической карьеры. Уже в возрасте 8 лет он дал свои первые концерты в Ла-Корунье,

а затем в Мадриде. Испанская королева Изабелла, восхищенная талантом маленького музыканта, наградила Сарасате скрипкой А. Страдивари и предоставила ему стипендию для обучения в Парижской консерватории.

Тема 17. Э.Изаи – выдающийся бельгийский скрипач и композитор

Э. Изаи был последним наряду с Ф. Клейслером виртуозом-композитором, продолжавшим и развивавшим традиции романтического искусства выдающихся скрипачей XIX в. Огромный масштаб мыслей и чувств, богатство фантазии, импровизационная свобода выражения, виртуозное мастерство выдвинули Изаи в число выдающихся интерпретаторов, определили самобытный характер его исполнительского и композиторского творчества. Его вдохновенные интерпретации во многом помогли популярности творчества С. Франка, К. Сен-Санса, Г. Форе, Э. Шоссона.

Тема 18. Ф.Крейслер – австрийский скрипач и композитор.

Ф. Крейслер - последний скрипач-художник, в творчестве которого продолжали развиваться традиции виртуозно-романтического искусства XIX в., преломленные через призму мировоззрения новой эпохи. Он во многом предвосхитил интерпретаторские тенденции сегодняшнего дня, тяготеющие к большей свободе и субъективизации трактовки. Продолжая традиции Штраусов, И. Лайнера, венского городского фольклора, Крейслер создал многочисленные скрипичные шедевры и обработки, широко популярные на эстраде.

Тема 19. Исполнительство на струнных инструментах в России.

Истоки русского скрипичного искусства еще недостаточно исследованы, но то, что уже стало достоянием науки, позволяет проследить многовековую богатую историю становления смычкового инструментария и традиций народного исполнительства на смычковых инструментах. Прослеживаются многочисленные связи русского смычкового инструментария и смычковой культуры с достижениями в этой области других народов, в первую очередь польского, болгарского, чешского.

Тема 20. Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина

С именем Хандошкина (1747—1804) связана слава «первого сочинителя и игрока русских песен». В его искусстве впервые слились многовековые народные достижения в области инструментального творчества и передовые европейские инструментальные традиции скрипичного исполнительства. Его творчество было глубоко национально, близко и понятно широкому кругу слушателей. Он оставил блестящие образцы инструментальной трактовки народных песен и танцев, использующие приемы игры народных музыкантов и обобщающие их лучшие достижения, традиции.

Тема 21. Русская скрипичная школа.

В конце 19-го и в начале 20-го веков в России возникла величайшая скрипичная школа, которая удивила и покорила весь мир. И до сих пор (а уже прошло более ста лет) она считается лучшей в мире. Её основы были заложены в Петербурге замечательным скрипачом и педагогом Леопольдом Семёновичем Ауэром и в Одессе не менее знаменитым педагогом Петром Соломоновичем Столярским.

Тема 22. Д.Ойстрах и Л.Коган. Их творческая деятельность.

Ойстрах — один из наиболее выдающихся представителей отечественной скрипичной школы. Его исполнение отличалось виртуозным владением инструментом, техническим мастерством, ярким и тёплым звучанием инструмента. Неоднократно Ойстрах выступал в качестве дирижёра. В его репертуар входили классические и

романтические произведения (исполнение Ойстрахом скрипичных сонат Бетховена совместно со Львом Обориным до сих пор считается одной из лучших интерпретаций этого цикла), но он также с большим энтузиазмом играл и произведения современных авторов, например, редко исполняемый Скрипичный концерт Хиндемита. Писал статьи, в т.ч. автобиографические записки «Мой путь» («Советская музыка», 1958, № 9). Д.Ойстраху посвящён ряд сочинений С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясковского, М. С. Вайнберга. Многочисленные записи музыканта доступны на компакт-дисках.

Леонид Коган

Был одним из самых ярких представителей советской скрипичной школы, представляя в ней «романтически-виртуозное» крыло. Он всегда давал много концертов и часто, ещё с консерваторских лет, гастролировал за рубежом. В репертуаре его были представлены, примерно в равных пропорциях, все основные позиции скрипичного репертуара, в том числе и современная музыка: Когану посвящены Концерт-рапсодия А. И. Хачатуряна, скрипичные концерты Т. Н. Хренникова, К. А. Караева, М. С. Вайнберга, А. Жоливе; для него начал создавать свой третий (неосуществлённый) концерт Д. Д. Шостакович. Был непревзойдённым исполнителем сочинений Н. Паганини (в 1982 году озвучил скрипку великого гения в фильме «Никколо Паганини»), а также виртуозных миниатюр Г. Венявского, П. Сарасате, Ф. Крейсера и разного рода эффектных скрипичных транскрипций.

Тема 23. Скрипичные концерты XX века

Жанр скрипичного концерта, сложившийся в странах западной Европы в XVIII веке и получивший широкое распространение в творчество композиторов последующих эпох, в России оформился лишь в начале XIX столетия. Его появление - результат синтезирующих тенденций в развитии музыки, обогащения связей русского искусства с европейской культурой. Скрипка постепенно становилась одним из самых популярных инструментов концертной эстрады, а также любительских салонов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачёту с оценкой.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. История развития смычковых инструментов.

1. Народное происхождение скрипичного семейства.
2. Европейские смычковые инструменты средневековья, их роль в появлении скрипки (ребек, фидель, виола).
3. Появление скрипки около 16 ст. Основные этапы развития смычка.

Ключевые понятия: ребек, фидель, виола, смычок.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Роль смычковых инструментов славянских и неевропейских народов в появлении скрипичного семейства.

Литература: [\[10, С 3-29\]](#)

Тема 2. Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII в

1. Причины раннего развития смычковой культуры Италии.
2. Формирование основных инструментальных жанров – сонаты и концерта
3. Постепенное развитие мелодичных и технических возможностей инструмента.

Ключевые понятия: соната, сонатина, концерт.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме;
2. Темы творческих работ:
 - Итальянские школы: Болонская школа (Витали, Торелли), Римская школа (Корелли, Джеминиани), Падуанская школа (Тартини). А. Вивальди.

Литература: [\[10, С 50-136\]](#)

Тема 3. Немецкая скрипичная школа. Произведения И.С. Баха для струнных инструментов

1. Особенности использования скрипки (полифония)
2. Инструментальное творчество Г.Ф.Генделя.

Ключевые понятия: полифония, партита.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме;
2. Темы творческих работ:
 - Скрипичные произведения И.С.Баха.
 - Бранденбургские концерты, сонаты и партиты для скрипки соло.

Литература: [\[10, С 164-186\]](#)

Тема 4. Композиторы Венской классической школы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен).

1. Композиторы Венской классической школы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен).
2. Становление формы классической скрипичной сонаты.

Ключевые понятия: венская классика, струнный квартет.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме;
2. Темы творческих работ:
 - Многонациональный состав Австрийской империи и музыкальная культура страны.
 - Жанр квартета в творчестве Й. Гайдна.
 - В.А. Моцарт – сын и ученик Л. Моцарта.

Литература: [\[10, С 199-232\]](#)

Тема 5. Исполнительство на струнно-смычковых инструментах в России.

1. Формирование первых знаменитых русских музыкантов
2. Влияние русской народной песни на развитие скрипичного искусства.
3. Жизненный и творческий путь И. Хандошкина.

Ключевые понятия: альт, вибрато, штрих.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме;
2. Темы творческих работ:
 - Л.С. Ауэр – выдающийся скрипач и преподаватель петербургской консерватории;
 - Школа Ауэра, его педагогические взгляды.
 - Ученики Ауэра – Я. Хейфец, М. Полякин, Л. Цейтлин, и другие.

Литература: [\[10, С 273-297\]](#)

Тема 6. Исполнительское искусство зарубежной скрипичной культуры 1й половины XIX века.

1. Представители бельгийской скрипичной школы - Ш. Берио и А. Вьетан
2. Развитие жанра скрипичного концерта.

Ключевые понятия: неоклассицизм, сольный концерт.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме;
2. Темы творческих работ:
 - Исполнение произведений Ш. Берио и А. Вьетана выдающимися скрипачами.
 - Жизненный и артистический путь Ш. Берио.

Литература: [\[25\]](#)

Тема 7. Зарубежная скрипичная и альтовая литература 2й половины XIX – 1й половины XX ст.

1. Г. Венявский – представитель виртуозно-романтического направления в скрипичном искусстве XIX ст
2. П. Сарасате - испанский скрипач и композитор, представитель виртуозного направления зарубежного искусства.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме;
2. Темы творческих работ:
 - Э. Изаи – выдающийся бельгийский скрипач и композитор.
 - Скрипичные произведения Изаи.

Литература: [\[29, С 140-209\]](#)

Тема 8. Скрипичные концерты XX века.

1. Скрипичная и альтовая литература.
2. Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве С. Прокофьева
3. Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве А. Хачатуряна

Ключевые понятия: гротеск, сарказм

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме;
2. Темы творческих работ:
 - Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве Д. Шостаковича.
 - Выдающиеся исполнители XX века Д. Ойстрах и Л. Коган
 - Творческая деятельность Д. Ойстраха и Л. Когана.

Литература: [\[19, С 266-288\]](#)

7.2.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

1. Появление скрипки. Итальянские корни скрипичного семейства.
2. Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII в. Болонская школа. Ее представители.
3. Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII в. Римская школа. Ее представители.
4. Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII в. Падуанская школа. Ее представители.
5. Выдающийся итальянский скрипач А. Вивальди. Развитие скрипичного концерта в его творчестве.
6. Инструментальное творчество Г.Ф. Генделя.
7. Творчество И.С. Баха. Струнно-смычковые произведения И.С. Баха.
8. Композиторы Венской классической школы.
9. Жанр квартета в творчестве Й. Гайдна.
10. Скрипичные концерты и сонаты В.А. Моцарта.
11. Л.В. Бетховен и Венская школа.
12. Представители бельгийской скрипичной школы.
13. Творчество Н. Паганини.
14. Стилль Н. Паганини. Новые принципы исполнительства.
15. Исполнительство на струнных инструментах в России.
16. Жизненный и творческий путь И. Хандошкина.
17. Школа Л.С. Ауэра, его педагогические взгляды.
18. Исполнительское искусство зарубежной скрипичной культуры 2й половины XIX века.
19. Жизненный и творческий путь Г. Венявского.
20. Творческий портрет П. Сарасате.
21. Скрипичные произведения Э. Изаи.

22. Зарубежная скрипичная и альтовая литература 2й половины XIX – 1й половины XX ст.
23. Жизненный и творческий путь П. Хиндемита. Альт в его творчестве.
24. Исполнительское искусство XX века.
25. Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Шостаковича.
26. Выдающиеся исполнители XX века Д. Ойстрах и Л. Коган. Их творческая деятельность.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- научный метод - метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых в свою очередь строится модель изучаемого объекта.

Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.

- словесное объяснение - сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). Вне общения невозможна человеческая деятельность.

- Иллюстрация на инструменте.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЁТЕ С ОЦЕНКОЙ:

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.
http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=19536&mode=DocBibRecord
2. Белецкий И. Антонио Вивальди. Л.; 1975.
3. Благовещенский И. П. Из истории скрипичной педагогики. Минск; 1980.
4. Бронфин Е. Клаудио Монтеверди. Л.; 1970.
5. Бэлза И. История польской музыкальной культуры. М.; 1954. Т. 1.
6. Бэлза И. История чешской музыкальной культуры. М.; 1959. Т. 1.
7. Вольдман Я. И. Выдающиеся венские скрипачи конца XVIII — начала XIX века. Саратов; 1981.
8. Гинзбург Лео Избранное: дирижеры и оркестры : вопросы теории и практики дирижирования / Л. Гинзбург. — М. : Советский композитор, 1982. — 304 с. http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=11698&mode=DocBibRecord
9. Гинзбург Л. С. Анри Вьетан : монография / Л. Гинзбург. — М. : Музыка, 1983. — 176 с. : нот. — Муз. отд.
http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17984&mode=DocBibRecord
10. Гинзбург Л. С. История скрипичного искусства. В 3-х выпусках. Вып. 1. — М. : Музыка, 1990. — 303
http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=19609&mode=DocBibRecord
11. Гинзбург Л. С. История виолончельного искусства. М.; 1957. Т. II.
12. Глазунов А. А. Произведения Ф. Джеминиани и П. Локателли и их интерпретация выдающимися скрипачами современности. Автореф. канд. дис. М.; 1987.
13. Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М.; 1980.
14. Колбин Д. П. Скрипичные концерты Моцарта. М.; 1970. Автореф. канд. дис.

15. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. М.; 1972.
16. Кузнецов К., Ямпольский И. Арканджело Корелли. М.; 1953.
17. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. 2-е изд. М.; 1983. Т. I. '
18. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. 2-е изд. М.; 1982. Т. II.
19. Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей. М.; Л.; 1967.
20. Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. Л.; 1978.
21. Рабей В. Георг Телеман. М.; 1982.
22. Рабей В. Сонаты и партиты Баха для скрипки соло. М.; 1970.
23. Роллан Р. Гендель. М.; 1984.
24. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М.; 1969. Вып. 1.
25. Самин Д. 100 великих композиторов.
http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=19537&mode=DocBibRecord
26. Струве Б. Процесс формирования виол и скрипок. М.; 1959.
27. Фельдгун Г. Г. История зарубежного скрипичного искусства. Новосибирск; 1983.
28. Фесечко Г. И. Е. Хандошкин. Л.; 1972.
29. Асафьев Б. В. Русская музыка : 19 и нач. 20 века. — Л. : Музыка, 1968. — 323 с.

Вспомогательная литература:

1. Арановский М.Г. Рассказы о музыке и музыкантах. Популярные очерки. М.: Советский композитор, 1977. – 256 с.
2. Бёрни Ч. Музыкальные путешествия. Л.; 1961.
3. Бронфин Е. Клаудио Монтеверди. Л.; 1970.
4. Гинзбург Л. С. Исследования, статьи, очерки. М.; 1971.
5. Григорьев В. Ю. Истоки польского скрипичного исполнительского искусства // Музыкальное исполнительство. М.; 1979. Вып. 10.
6. Кузнецов К., Ямпольский И. Арканджело Корелли. М.; 1953.
7. Левин С. О русских оркестрах начала XVIII века // Ученые записки Гос. научно-исследовательского института театра, музыки и кинематографии. Л.; 1958. Т. II.
8. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М.; 1966.
9. Скудина Г. Орфей из Кремоны. М.; 1974.

Электронные ресурсы

1. Каталог ссылок для музыкантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://www.classicalmusiclinks.ru>
2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://classic-music.ru>

3. Открытый нотный интернет-архив – все ноты для музыкантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://enotka.com>
4. Погружение в классику [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://intoclassics.net>
5. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://notes.tarakanov.net>
6. Электронная библиотека Российского института истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bibl.artcenter.ru/books/76/>
7. Электронная библиотека ЛГАКИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://lib.lgaki.info/page_lib.php

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки «Академия Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.