

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

музыкального искусства

_____ С.В.Черникова

_____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство

Учебный план 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство, 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 «Анализ исполнительских стилей» является частью дисциплин специализации ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриат) и адресована студентам 4 курса (7,8 семестры) направлений подготовки: 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство «Академия Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом исполнительских стилей, теорией исполнительства и организацией учебного процесса.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устного опроса
- итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения лекционные занятия 44 часа, практические занятия 16 часов, самостоятельная работа 12 часов; для заочной формы лекционные занятия 4 часа, практические занятия 4 часов, самостоятельная работа 64 часов;

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса является:

- формирование целостного представления о важнейших теоретических и практических разделах исполнительского искусства и исполнительских стилях;
- формирование навыков исполнительской интерпретации;
- формирование навыков подбора музыкального материала.

Задачи дисциплины:

- формирование у студента комплекса знаний умений и навыков, позволяющих самостоятельно, творчески оперировать музыкальным материалом;
- выявлять взаимосвязи анализа исполнительских стилей с исполнительской и педагогической практикой;
- обучение практическим умениям работы с музыкальным материалом формированию у студентов музыкального мышления;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Анализ исполнительских стилей» относится к дисциплинам специализации базовой части. Данному курсу должно предшествовать изучение следующих дисциплин: «Специальный инструмент», «История исполнительского искусства», «Инструментоведение». Сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История органологии» которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Анализ исполнительских стилей», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Анализ исполнительских стилей».

Изучение дисциплины «Анализ исполнительских стилей» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Методико-исполнительский анализ педагогического репертуара», «Изучение репертуара» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Анализ исполнительских стилей» по направлению 53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления:

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.	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; - 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 классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; Уметь: - 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; Владеть:

		- 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.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 СЕМЕСТР

Названия разделов и тем	Количество часов									
	всего	очная форма				заочная форма				
		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. Стиль как историческая категория	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-
Тема 2. Старинная музыка. А. Корелли, Ф. Джеминиани, П. Локателли.	5	2	2	1	-	5	1	-	4	-
Тема 3. Эпоха барокко. Произведения И.С. Баха для струнных инструментов	5	2	2	1	-	5	-	1	4	-
Тема 4. Стиль рококо во Франции. Его представители	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-
Тема 5. Классицизм. Венская классическая школа.	5	2	2	1	-	5	-	1	4	-
Тема 6. Романтизм в музыке.	5	2	2	1	-	4	-	-	4	-
Тема 7. Бельгийская скрипичная школа.	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-
Тема 8. Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз Н. Паганини	4	2	-	2	-	5	1	-	4	-
Тема 9. Г. Венявский – представитель виртуозно-романтического направления в скрипичном искусстве XIX ст.	2	2	-	-	-	4	-	-	4	-
Тема 10. П. Сарасате и Э. Изаи. Выдающиеся скрипачи своего времени	4	4	-	-	-	2	-	-	2	-
Всего часов за 7 семестр:	36	22	8	6	-	36	2	2	32	-

8 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 11. Исполнительство на струнных инструментах в России. И. Хандошкин.	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-
Тема 12. Л.С. Ауэр – выдающийся скрипач и преподаватель. Его ученики.	5	2	2	1	-	5	1	-	4	-
Тема 13. Произведения для струнных инструментов XIX 1й половины XX в. Интерпретации произведений различными исполнителями.	5	2	2	1	-	5	-	1	4	-
Тема 14. Концерт П. Чайковского для скрипки с оркестром	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-
Тема 15. Ф. Крейслер – скрипач – художник. Создатель многочисленных шедевров и обработок.	5	2	2	1	-	5	-	1	4	-
Тема 16. Выдающиеся зарубежные исполнители XX века.	5	2	2	1	-	4	-	-	4	-
Тема 17. Творческая деятельность Д. Ойстраха и Л. Когана.	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-
Тема 18. Реализм и символизм в музыкальном искусстве.	4	2	-	2	-	5	1	-	4	-
Тема 19. Импрессионизм в музыке.	2	2	-	-	-	4	-	-	4	-
Тема 20. Стили в музыкальном искусстве XX века.	4	4	-	-	-	2	-	-	2	-
Всего часов за 8 семестр:	36	22	8	6	-	36	2	2	32	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Стилъ как историческая категория.

Понятие о стиле. Чтобы разобраться в произведении, прежде всего, необходимо разбираться в стилях. Стилъ - это исторически устойчивая общность образной системы, средств и приёмов художественной выразительности, обусловленная единством идейного содержания. В художественном стиле находят отражение эстетические взгляды, свойственные различным общественным группам в ту или иную эпоху исторического развития. Музыкальный стилъ - совокупность (общность) средств и приёмов выразительности, образной системы, характерной для данного музыканта - композитора, исполнителя или для направления, школы в музыкальном искусстве. Музыкальный стилъ неразрывно связан с той историко-культурной атмосферой, в которой он сформировался.

Стилъ композитора - это не застывшее понятие. По мере формирования его собственного почерка, приобретения им творческой зрелости, его стилъ меняется. Не случайно творческий путь крупного композитора часто делится исследователями на определённые этапы.

Стиль исполнителя. Каждая эпоха подсказывает художнику свой стиль исполнения. «Искажая стиль, исполнитель искажает лицо автора» - говорил Игумнов («Вопросы фортепианного исполнительства»). Стиль - это тот фундамент, на котором исполнитель должен основывать свои поиски объективных критериев передачи авторского замысла.

Представление о стилевых качествах должно исходить из современного нам ощущения музыки. Замысел композитора возникает до воплощения. Закончив партитуру композитор знает, что созданная им музыка существует как определённая художественная данность. Музыкальная форма целостная система звуковой передачи содержания произведения. Замысел художника может изменяться, получая свою окончательную форму в различных элементах по пути от бесконечно отдалённых, сложных, не подлежащих учёту творческих истоков. К осознанию, осмыслению основной идеи приводит последовательный ряд развивающихся эмоций в совокупности с иными, внемузыкальными моментами: название, сюжет, пояснительная программа, посвящение. Главная задача исполнителя - создание художественного образа. Как и в других видах искусства, в музыке образ - основа творческого процесса. Тематика музыкальных образов, используемых композиторами, весьма различна, но ведущее место занимают образы, связанные с внутренним миром человека, с его чувствами, переживаниями, мыслями.

Музыкальный образ может быть претворён посредством одной или нескольких музыкальных тем («Камаринская» М.Глинки). Музыка не может выразить сложно - развитую идейную концепцию содержания так же сжато, как, например, слово. Часто необходима целая система образов, чтобы из столкновений, сопоставлений, изменений вырисовывался бы смысл. Сложность процесса раскрытия музыкального образа требует большой творческой активности, интеллекта, музыкального воображения от исполнителя.

Работа над произведением - это намерение вжиться в образ.

Тема 2. Старинная музыка. А. Корелли, Ф. Джеминиани, П. Локателли

Эпоха и стиль - два взаимосвязанных понятия. Но нельзя, как это порой происходит, отождествлять их. Например, можно сказать «музыка эпохи Возрождения», но нельзя говорить «музыка стиля Возрождения». Почему, первое выражение правомерно, а второе ошибочно? Потому, что в первом случае речь, видимо, идёт о музыкальных произведениях, созданных в тот исторический период, в течении которого развивалось искусство Ренессанса. Но единого стиля Ренессанса в музыке не существует. Стиль определённой эпохи в музыке составляет совокупность индивидуальных стилей всех относящихся к нему творцов в разных областях музыкального искусства. Что же скрывается за выражением «старинная музыка»? Каковы её временные рамки? Существует ли единый «старинный» стиль в музыке? С момента зарождения музыки процесс её создания никогда не прерывался, не приостанавливался. Музыка создавалась и в античном мире и в период средневековья. Но в силу определённых исторических причин этот огромный пласт музыки в наши дни практически не звучит. Поэтому область «старинной музыки» хронологически начинается сегодня для нас с тех произведений, которые возникли в эпоху раннего Возрождения. Это нижний временной предел, которым ограничено понятие «старинная музыка». Верхний, условно говоря, - 1750 год, год смерти И.С.Баха. Итак, временной интервал, в течении которого создавалась так называемая «старинная музыка», охватывает около трёх столетий. Этот огромный исторический период вместил несколько крупных эпох в искусстве. Поэтому говорить о каком-либо едином «старинном» стиле неправомерно. Причём даже не каждая эпоха создавала свой стиль. Так, Ренессанс, имевший такие разные проявления и в Италии и в Англии, принеший музыке такие важные завоевания, как мадригал, опера, высокоразвитое клавирное, лютовое и виольное искусство, не оставил целостного стиля.

Тема 3. Эпоха барокко. Произведения И.С. Баха для струнных инструментов.

Барокко (итал. Вагоссо - причудливый) - художественный стиль в европейском искусстве XVI - XVIII веков, для которого характерно сочетание значительности содержания с монументальностью формы. Первые его признаки стали проявляться с конца XVI века в архитектуре и изобразительном искусстве, а затем в музыке. Когда говорят «барочный»

стиль, «барочная» музыка, имеются в виду те произведения XVI - XVIII веков, в которых преобладает драматическая патетика, большая динамичность образов, контрастность звуковых эффектов, где ощущается стремление к величию, пышности, пространственному размаху. Так же как и в архитектуре и в живописи, в музыке барокко наблюдается тяготение к монументальным жанрам, яркий драматизм. Наиболее явно черты барокко проявились в тех жанрах, где музыка переплеталась с другими искусствами. Это были, прежде всего, опера, оратория и такие жанры духовной музыки, как пассивны и кантаты. В чисто инструментальных жанрах, таких, как, например, возникшие в этот период концерто гроссо, органные прелюдии и фуги, тоже проявляются черты барокко (полифоническая манера письма - одна из самых характерных особенностей этого стиля).

Обычно, когда речь заходит о музыке барокко, Наиболее ярко музыка барокко проявилась, в творчестве Баха и Генделя.

Тема 4. Стиль рококо во Франции. Его представители: Дж. Перголези, Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо, Л. Боккерини, Л. Даккена, Ж. Госсекса.

В середине XVIII века в европейской музыке барокко уступает место новому стилевому течению, зародившемуся ещё на рубеже XVII - XVIII веков и получившему название галантный стиль. Галантный стиль (франц. - galant - учтивый, вежливый, изысканный) - стиль в европейской музыке начала и середины XVIII века. Эстетическими идеалами композиторов галантного стиля были изящество. В музыке начинает господствовать более лёгкая для восприятия гомофонно-гармоническая манера письма. Мелкие пьесы, разного рода миниатюры предпочитают крупным полотнам, монументальным произведениям.

Характерной чертой нового стиля в музыке было обильное украшение мелодической линии мелизмами, что соответствовало модной отделки мебели, одежды. Наибольшее распространение стиль рококо получил во Франции. Где ему отдали дань выдающиеся композиторы Куперен и Рамо.

Постепенно галантный стиль обретает новые черты. И в музыке таких авторов, как Дж.Перголези, сыновья Баха - Филипп Эмануэль Бах и Иоганн Кристиан Бах, уже главный упор делается не столько на изящество, бесконфликтную утончённость музыки, сколько на психологическую её выразительность, напевность мелодии. Так галантный стиль перерастает в сентиментализм. Сентиментализм (франц. sentimentalisme, от англ. sentiment - чувствительный) - течение в литературе второй половины XVIII века. Композиторы - сентименталисты стремились показать внутренний мир не героических личностей, а обыкновенного человека.

Тема 5. Классицизм. Венская классическая школа.

Слова «классический», «классика» употребляется в значении совершенства какого-либо явления науки или искусства. Понятие «классика» не знает временных границ, каждое выдающееся произведение, выдержавшее испытание временем, может быть зачислено в золотой фонд классики. Классицизм (лат. classicus - образцовый) - художественная теория и стиль в европейском искусстве, литературе и музыке в XVII - первой половине XVIII века.

Наиболее ярким проявлением раннего классицизма были лирические трагедии Люлли и опера - сериа. Поздняя разновидность классицизма в музыке - творчество композиторов венской классической школы.

Классицизм в музыкальном искусстве это творчество композиторов XVIII века - Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена, которых мы называем сегодня венскими классиками или венской классической школой. Венская классическая школа (нем. Wiener Klassik - направление в музыке второй половины XVIII - начала XIX века, наиболее яркие представители которого - Гайдн, Моцарт, Бетховен, - подытожив то лучшее, что было создано в европейском музыкальном искусстве до них, открыли и утвердили в своём творчестве новые жанры, формы, другие элементы музыкального языка, оказав решающее влияние на весь дальнейший ход развития музыки.

Тема 6. Романтизм в музыке.

Тема 7. Бельгийская скрипичная школа.

Тема 8. Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз Н. Паганини.

Тема 9. Г. Венявский – представитель виртуозно-романтического направления в скрипичном искусстве XIX ст.

Тема 10. П. Сарасате и Э. Изаи. Выдающиеся скрипачи своего времени.

Тема 11. Исполнительство на струнных инструментах в России. И. Хандошкин.

Тема 12. Л.С. Ауэр – выдающийся скрипач и преподаватель. Его ученики.

Тема 13. Произведения для струнных инструментов XIX 1й половины XX в.

Интерпретации произведений различными исполнителями.

Тема 14. Концерт П. Чайковского для скрипки с оркестром.

Тема 15. Ф. Крейслер – скрипач – художник. Создатель многочисленных шедевров и обработок.

Тема 16. Выдающиеся зарубежные исполнители XX века.

Тема 17. Творческая деятельность Д. Ойстраха и Л. Когана.

Тема 18. Реализм и символизм в музыкальном искусстве.

Романтизм (франц. *romantisme*) - идейное и художественное направление в европейской и американской культуре, зародившееся в конце XVIII века и получившее развитие в первой половине XIX века. Идеалы романтического искусства были основаны на стремлении к свободе, независимости личности, на противопоставлении возвышенного рутине жизни, обыденной, часто разочаровывающей действительности. Романтизм в музыке сформировался в 20-е годы XIX века. Для творчества композиторов-романтиков характерно обращение к жанрам, связанным с литературой (опера, песня), к музыкальной программности, использование более свободных, по сравнению с их предшественниками (например, венскими классиками), форм. В своих произведениях, пронизанных яркой эмоциональностью и лиризмом, они стремились передать всё богатство музыки. В начале XIX века, когда романтизм только формировался он сочетал причудливо черты классического и романтического искусства.

Вообще романтизм в чистом виде - это явление западно - европейского искусства. Что же касается русской музыки XIX века, то в творчестве большинства её наиболее крупных представителей - от Глинки до Чайковского - черты классицизма сочетаются с чертами романтизма, притом что ведущим элементом всегда остаётся ярко самобытное национальное начало.

Итак, романтизм - очень сложное и разнообразное течение в музыке. К концу XIX века, однако, начинается его разветвление. Одной из ветвей позднего романтизма становится веризм, представителями которого были итальянские композиторы Пуччини и Маскани.

Тема 19. Импрессионизм в музыке.

Другой ветвью, гораздо более перспективной, идущей от Верди и Бизе, стал реализм.

Импрессионизм (франц. *impressionisme*, от *impression* - впечатление) - художественное течение в музыке и живописи, развившееся в конце XIX - начале XX века в европейском (поначалу французском) искусстве. Представители импрессионизма ставили своей целью отображение жизненных впечатлений в том виде, в каком они ощущаются и непосредственно воспринимаются. Передавая свои мимолётные впечатления, импрессионисты стремились отобразить окружающий их мир во всей его изменчивости, подвижности и естественности. Творческое наследие Дебюсси не очень обширно. Композитор создал музыку утончённых образов, которой. По словам одного из критиков, свойственны «полутона настроений, изысканность гармоний, возникающих совершенно из другого звукоощущения, чем гармония прежней музыки». Эта характеристика в полной мере относится и к другому композитору Морису Равелю. Став продолжателем направления, Равель смог найти свою индивидуальную манеру высказывания, ещё более расширить звукообразительные, колористические возможности музыки. Не разорвав нити преемственности с предшествующими стилевыми тенденциями и Скрябин - один из наиболее оригинальных творцов русской музыки на рубеже XIX - XX веков.

Тема 20. Стили в музыкальном искусстве XX века.

1956 год обозначил заметные сдвиги в композиторском творчестве, и в частности, в изучаемой области. Для многих музыкантов подлинным открытием стало знакомство с выдающимися сочинениями, которые на протяжении ряда прошедших лет считались «формалистическими». Широкая общественность получила возможность знакомиться с выдающимися опусами композиторов XX века, чьи имена после длительного перерыва вновь появились на концертных афишах.

Главной особенностью произошедших в 1960-е годы перемен явилась активизация поиска новых образов и средств их воплощения. Во второй половине 1950-х годов выдвигается ряд молодых исполнителей, в частности, лауреатов международных конкурсов и фестивалей, для которых потребность в обновлении оригинального репертуара, и соответственно, в сотрудничестве с композиторами, стала особенно острой.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

СР 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 экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Стиль как историческая категория

1. Стиль как основа исторически устойчивой образной системы.
2. Отражение эстетических взглядов в разные эпохи исторического развития.
3. Стиль как фундамент исполнительских критериев

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
  - приведите пример характерных особенностей основных художественных направлений.
  - каким образом стиль конкретизируется в творчестве композитора?

Литература: [20 – С. 283-288; 17– 120 с.; 19 – С. 25-29]

Царева Е. Стиль музыкальный //Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1981.– Т. 5. – С. 283-288.

Михайлов М. О понятии стиля в музыке /М. Михайлов. – Л.: Искусство, 1975. – 252 с.

Скрёбков С. Художественные принципы музыкальных стилей /С. Скрёбков. М.: Музыка, 1973. – 230 с.

Тема 2. Старинная музыка. А. Корелли, Ф. Джеминиани, П. Локателли.

1. Понятие «старинная музыка», временные рамки «старинной музыки».
2. Стилиевые признаки барокко «барочная музыка».
3. Характерные музыкальные жанры барокко.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы творческих работ
  - как проявляются черты стиля барокко в жанре концерто гротто
  - приведите пример в архитектуре или в живописи, произведений которых можно отнести к стилю барокко.

Литература: [1 – С. 200-201; 2– С. 330-332; 16 – С. 317-384]

1. Бобровский В. Старинная сонатная форма /В. Бобровский. // //Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1981.– Т. 5. – С. 200-201 .
2. Брянцева Н. Барокко /Н. Брянцева. // //Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1973.– Т. 1. – С. 330-332.
3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений /Л. Мазель. – М. Музыка, 1960.– С. 317-384.

Тема 3. Эпоха барокко. Произведения И.С. Баха для струнных инструментов.

Тема 4. Стиль рококо во Франции. Его представители.

Тема 5. Классицизм. Венская классическая школа.

1. Особенности стилевых идеалов композиторов галантного стиля
2. Новые жанры и формы в венской классической школе.
3. Господство гомофонно-гармонической манеры письма.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ
  - какие черты отличают музыку венского классицизма от предшествующих стилей.
  - какие авторы привнесли в галантный стиль психологическую выразительность

Литература: [3 – С. 884-885; 10– С. 826-828; 12 – С. 264-289]

1. Галантный стиль // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1973.– Т. 1. – С. 884-885.
2. Келдыш Ю. Классицизм /Ю.Келдыш // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1974.– Т. 2. – С. 826-828.
3. Ливанова Т. Проблема стиля в музыке XVII века /Т. Ливанова: сб., Ренессанс, Барокко, Классицизм. М.: Музыка, 1966. – С. 264-289.

Тема 6 - 19. Романтизм в музыке. Бельгийская скрипичная школа. Virtuozы - интерпретаторы: Н.Паганини, К. Вебер, К.Сен-Санс, Г. Венявский, П. Сарасате, Э.Изаи, Ф. Крейслер. Произведения для струнных инструментов XIX 1й половины XX в. Интерпретации произведений различными исполнителями. Концерт П. Чайковского для скрипки с оркестром. Выдающиеся зарубежные исполнители XX века. Творческая деятельность Д. Ойстраха и Л. Когана. Стили современной музыки: импрессионизм, символизм, модернизм, авангардизм, неоклассицизм, реализм.

1.Ранний романтизм как сочетание черт классического и романтического искусства.

2. Сентиментально - салонная лирика франко - бельгийской школы (Берио, Арто, Серве).

3. Особенности романтизма Н.Паганини.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ
  - охарактеризуйте эстетические взгляды композиторов импрессионистов.
  - приведите примеры музыкальных произведений в которых были использованы звукоизобразительные и колористические особенности музыкального импрессионизма.

Литература: : [4 – С. 697-704 ; 18– С. 506-508 ; 15 – С. 969-970]

1. Житомирский Д. Романтизм / Д. Житомирский. // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1978.– Т. 4. – С. 697-704.

2. Нестьев И. Импрессионизм / И. Нестьев. // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1972.– Т. 2. – С. 506-508.

3. С. Лялина Символизм / С.Лялина . // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1978.– Т. 4. – С. 969-970.

4. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах / М. Имханицкий. М.: РАМ им. Гнесиных, 2018. – 640 с.

5. Имханицкий М. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России : учебное пособие. — Ростов н/Д : РАМ им. Гнесиных, 2008. — 370 с.

7.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Стиль как основа исторически устойчивой образной системы.
2. Отражение эстетических взглядов в разные эпохи исторического развития.
3. Стиль как фундамент исполнительских критериев
4. Какие факторы приводят к осмыслению основной идеи.
5. Основные элементы музыкального языка (мелодия, ритм, гармония).
6. Фактура как средство воплощения эстетических чувств и мыслей.
7. Какие факторы приводят к осмыслению основной идеи.
8. Основные элементы музыкального языка (мелодия, ритм, гармония).
9. Фактура как средство воплощения эстетических чувств и мыслей.
10. Музыкальный стиль как общность средств и приёмов выразительности.
11. Связь музыкального стиля с историко-культурной атмосферой, в которой он выражается.
12. Музыкальные стилевые направления и их связи с важнейшими явлениями в смежных видах искусств.
13. Определите понятие «старинная музыка».
14. Временные рамки «старинной музыки».
15. Можно ли охарактеризовать единый стиль «старинной музыки».
16. Определите стилевые признаки барокко «барочная музыка».
17. Назовите музыкальные жанры барокко.
18. Обозначьте черты музыки барокко в инструментальных жанрах.
19. Особенности стилевых идеалов композиторов галантного стиля
20. Музыкальный пример господства гомофонно-гармонической манеры письма.
21. Характерные особенности классицизма в музыке.
22. Особенности романтизма Н.Паганини.
23. Эстетические взгляды композиторов импрессионистов.
24. Связь музыкального импрессионизма с живописью и скульптурой.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Анализ исполнительских стилей» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план практического занятия. Помимо устной работы, проводятся практические показы по теме практического занятия, сопровождаемая обсуждением и оценкой. Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

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 владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
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. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки, в трактовке понятий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Бобровский В. Старинная сонатная форма /В. Бобровский. // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1981.– Т. 5. – С. 200-201 .
2. Брянцева Н. Барокко /Н. Брянцева. // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1973.– Т. 1. – С. 330-332.
3. Галантный стиль // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1973.– Т. 1. – С. 884-885.
4. Житомирский Д. Романтизм / Д. Житомирский. // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1978.– Т. 4. – С. 697-704.
5. Имханицкий М. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России : учебное пособие. — Ростов н/Д : РАМ им. Гнесиных, 2008. — 370 с.
6. Имханицкий М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры . – М.: Музыка, 1987. – 185 с. С. 14-25.
7. Имханицкий М. И. История исполнительства на русских народных инструментах : учеб. пособие. — М. : РАМ им. Гнесиных, 2018. — 640 с.
8. [Имханицкий М. И. История баянного и аккордеонного искусства : учеб. пособие. — М. : РАМ им. Гнесиных, 2006. — 520 с. С.275-285.](#)
9. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах : учеб. пособие. — М. : РАМ им. Гнесиных, 2002. — 351 с.
10. Келдыш Ю. Классицизм /Ю.Келдыш // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1974.– Т. 2. – С. 826-828.
11. Кончаевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. – М., Музыка, 2011.
12. Ливанова Т. Проблема стиля в музыке XVII века /Т. Ливанова: сб., Ренессанс, Барокко, Классицизм. М.: Музыка, 1966. – С. 264-289.
13. Кузнецов В. Как научить играть на инструменте. – М., Классика-XXI, 2010.
14. Ливанова Т. Проблема стиля в музыке XVII века /Т. Ливанова: сб., Ренессанс, Барокко, Классицизм. М.: Музыка, 1966. – С. 264-289.
15. Лялина С. Символизм / С.Лялина . // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1978.– Т. 4. – С. 969-970.
16. Мазель Л. Строение музыкальных произведений /Л. Мазель. – М. Музыка, 1960.– С. 317-384.
17. Михайлов М. О понятии стиля в музыке /М. Михайлов. – Л.: Искусство, 1975. – 252 с.
18. Нестьев И. Импрессионизм / И. Нестьев. // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1972.– Т. 2. – С. 506-508.
19. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей /С. Скребков. М.: Музыка, 1973. – 230 с.
20. Царева Е. Стиль музыкальный //Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / [глав. ред. Ю.В. Келдыш]. – М.: Сов. энциклопедия, 1981.– Т. 5. – С. 283-288.

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. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, дока).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки «Академия Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.