

Силлабус

Истории исполнительского искусства (фортепиано)

Учебная программа для студента

Название дисциплины	История исполнительского искусства
Учебный год, семестр	5, 6 семестры
Трудоемкость курса	6 кредитов всего 180 часов
Структура занятий	5, 6 семестр 70 часов по 35 в каждом семестре СРС- 110 часов
Данные о преподавателе	И.о. доцента кафедры Толмачева Инна Ивановна тел.0555220873, кабинет 11
Цель и задачи дисциплины	<p>Целями освоения дисциплины является подготовка музыканта высшей квалификации, владеющего всем комплексом знаний, профессиональных навыков и умений, позволяющих вести самостоятельную исполнительскую и педагогическую работу в соответствии с избранным видом деятельности, обладающего стремлением к совершенствованию своего профессионального, и культурного уровня. Совершенствование и расширение профессионального кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в истории музыкальных стилей и направлений в сфере своей специальности.</p> <p>Формирование навыков историко – эстетического анализа музыки для разновидностей клавишных инструментов(от клавесина, клавикорда до современного фортепиано).Формирование органической взаимосвязи историко – теоретического цикла с актуальной исполнительской практикой. Курс также содействует воспитанию эстетических критериев, обогащению художественно – образного, исполнительского и инструментального мышления студента.</p> <p>Задачи: Формирование у студента необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной, теоретической и практической подготовки, что предполагает: изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений клавирного (17 – 18вв) и фортепианного исполнительского искусства в связи с композиторским творчеством (18 - 20вв); рассмотрение клавирно – фортепианной стилистики национальных школ; рассмотрение фортепианного репертуара с точки зрения характерных стилистических признаков, а также сложившихся традиций исполнения; изучение эстетических и теоретических воззрений крупнейших артистов 17 -21 в.; изучение индивидуальных исполнительских стилей в художественном контексте эпох; анализ эволюции инструментально – выразительных средств и исполнительских приемов; исследование проблем исполнительских интерпретаций на основе прослушивания звукозаписей и наиболее известных редакций клавирного и фортепианного репертуара, выполненных в разные временные периоды</p>
Описание курса	<p>Дисциплина «История исполнительского искусства» является базовой дисциплиной профессионального цикла основной профессиональной программы специальности 570008 «Инструментальное исполнительство», Профиль Профиль 01 – Фортепиано Фортепиано; концертный исторический клавир (орган, клавесин) Объем дисциплины 6 кредит (180часов), дисциплина изучается на протяжении 5,6 семестров.</p> <p>Курс истории исполнительского искусства рассматривает комплексно историю фортепианного творчества, исполнительства и педагогики как закономерный процесс, имеющий свои особенности, обусловленный конкретными историческими обстоятельствами развития национальных музыкальных культур. В программу курса входит изучение различных фортепианных стилей, исполнительства и педагогики. Основное внимание направлено на анализ фортепианного творчества композиторов и отражение его в развитии фортепианного исполнительства</p>
Пререквизиты	Среднее профессиональное образовательное учреждение по специальности
Постреквизиты	Государственная итоговая аттестация по специальности
Краткое содержание дисциплины	<p>Знать: историю формирования основных стилевых направлений клавирного и фортепианного композиторского творчества и исполнительства: барочного, классического, романтического, а также 20 – 21 в (в широком спектре тенденций и направлений музыкального искусства вплоть до современности); характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ прошлого и современности; особенности исторического развития инструментально – выразительных средств и исполнительских</p>

	<p>приемов; основную клавирную и фортепианную литературу.</p> <p>Уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах, формах в историческом аспекте, демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации фортепианных произведений; работать с источниками в том числе с нотной литературой; сравнивать и критически оценивать различные исполнительские редакции, в том числе, с точки зрения их соответствия стилю сочинения.</p> <p>Владеть: Способностью представить современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; Способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода; Способностью к пониманию эстетической основы искусства; Обширными знаниями в области истории становления и развития национальных клавирных и фортепианных исполнительских стилей; Навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данного курса</p>
Информация по оценке	<p>Критерии оценивания уровня исполнительской подготовки проводится по пятибалльной шкале</p> <p>Оценка «отлично»- ответ студента глубоко продуманный, концептуальный, владеет профессиональной терминологией, ориентируется в особенностях исполнительских интерпретаций, национальных школ, исполнительских стилей. Аргументировано отвечает на дополнительные вопросы.</p> <p>Оценка «хорошо» - ответ полный, убедительный, но могут быть допущены 1-2 неточности, исправленные студентом по ходу ответа.</p> <p>Оценка «удовлетворительно» - студент показывает удовлетворительные знания. Ответ носит поверхностный характер, затрудняется дать ответ на дополнительные вопросы</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие основополагающих знаний</p>
Политика курса	<p>обязательное посещение занятий; активность во время групповых занятий; подготовка к занятиям, выполнение домашнего задания и СРС. Недопустимо: опоздание и уход с занятий, пользование сотовыми телефонами во время занятий; несвоевременная сдача заданий, исполнительства и др.</p>
Права студента	<p>в случае несогласия с действиями, оценкой преподавателя студент может подать апелляцию апелляционной комиссии, обратиться к декану, заведующему кафедрой</p>
Полномочия преподавателя	<p>В случае необходимости преподаватель может изменить: план – график по договоренности со студентами в случае их переноса; тематику отдельных занятий курса, репертуар и т.д.</p>

Содержание лекций

№ п/п	Темы лекций	Кол- во часов	Литература А.Д.Алексеев История исполнительского искусства 1,2,3части	Примечания (форма контроля)
Для 5 аттестации				
1	<p>ТЕМА 1 Период клавирного искусства. Зарождение и эволюция клавишных инструментов. Клавесин, клавикорд, их разновидности, устройство и звуковые особенности. Первые трактаты об искусстве игры на клавишных инструментах. Пути развития отдельных национальных школ в клавирном</p>	36		экзамен

<p>искусстве 16 – 17 столетий. Клавирное искусство Испании 16 века. Английское верджинальное искусство и его виднейшие представители. Итальянская клавирная школа. Французская клавирная школа 17-18 веков. Клавирное творчество И.С.Баха как обогащение достижений предшествующих клавирных школ и стилей. Г.Ф.Гендель и его роль в развитии клавирной музыки.</p> <p>Д.Скарлатти, роль его творчества в современной исполнительской практике. Эпоха просвещения.</p> <p>Сентиментализм и его отражение в клавирной музыке, новые принципы музыкального мышления. Творчество сыновей И.С.Баха</p> <p>ТЕМА 2 Западноевропейское фортепианное искусство конца 18 – начала 19 веков.</p> <p>Начало этапа развития фортепианного искусства, развитие фортепианного производства. Виднейшие представители венского классицизма – Гайдн, Моцарт, Бетховен. Их эстетические принципы, черты стиля, особенности фортепианного письма. Крупнейшие пианисты XX века – интерпретаторы венских классиков.</p> <p>Лондонская пианистическая школа и ее основоположник М. Клементи</p> <p>Французская школа. Луи Адам и фортепианные классы Парижской консерватории. Венская школа. И. Гуммель. Чешские композиторы и пианисты.</p> <p>ТЕМА 3 Западноевропейское фортепианное искусство периода романтизма.</p> <p>Общая характеристика эпохи музыкального романтизма. Новые художественные проблемы, выдвинутые музыкальной литературой перед пианистом – исполнителем. Новые формы концертной деятельности.</p> <p>Виртуозы первой половины 19 столетия.</p> <p>К.Черни – композитор и выдающийся педагог.</p> <p>К.м.Вебер, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон – представители раннего романтизма в фортепианном творчестве.</p> <p>Р.Шуман. Эстетические взгляды, новаторские тенденции в фортепианном</p>			
---	--	--	--

	творчестве. Ф.Шопен – великий польский классик. Ф.Лист – крупнейший представитель музыкального искусства Венгрии, Лист и русская музыкальная культура			
Для 6 аттестации				
2	<p>ТЕМА 4 Русское фортепианное искусство и его расцвет в 19 веке. Общая характеристика русской музыкальной культуры периода 18 – начала 19 века. Первые профессиональные композиторы, пишущие для фортепиано. Влияние классицизма и сентиментализма на их творчество. Д.Фильд и русская культура. М.И.Глинка, самобытность его фортепианного творчества Фортепианное творчество композиторов объединения «Могучая кучка». Характеристика произведений и новаторский подход к трактовке фортепианного стиля.«Русское музыкальное общество» Братья Рубинштейн. Фортепианное творчество П.И.Чайковского.</p> <p>ТЕМА 5. Западноевропейское фортепианное искусство второй половины 19 и начала 20 века. Фортепианное творчество И.Брамса. Ученики Ф.Листа – Г.Бюлов, К.Таузиг, Э. д. Альбер, связь их искусства с русским пианизмом. Фортепианная культура в западноевропейских странах. Фортепианное творчество чешских композиторов – Б.Сметана, А.Дворжак. Французская школа. Традиции и новые веяния. С.Франк, К. Сен-Санс. Импрессионизм и его отражение в творчестве К.Дебюсси и М.Равеля. Крупнейший представитель скандинавской школы – Э.Григ. Возрождение испанской школы: И.Альбенис, Э.Гранадос. Фортепианное искусство в США - Э.Мак-Доуэл. Гершвин. Искусство в 20 веке – И.Стравинский, Б.Барток, П. Хиндемит.</p> <p>Тема 6 Фортепианное искусство в России конца 19 – начала 20 века. Петербургские композиторы А.Лядов,</p>	34		экзамен

	<p>А.Глазунов. Фортепианное искусство московских музыкантов – А.Аренский, С.Танеев (влияние творчества П.Чайковского)Русская фортепианная культура предреволюционных лет – С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер. Начальный этап творчества Н.Мяковского, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, С. Фейнберга.</p> <p>Тема 7 Выдающиеся пианисты XX века и советское фортепианное искусство.</p> <p>Ф.Бузони и его педагогические принципы. Л.Годовский, И.Гофман, А.Шнабель, М.Лонг, Р.Казадзюс, А.Корто. Н.Мяковский, Ан.Александров, С.Фейнберг. Советские классики – Д.Шостакович, С.Прокофьев. Фортепианное творчество А.Хачатуряна, Г.Галынина, Б.Тищенко, Р.Щедрина.Крупнейшие мастера советской пианистической школы К.Игумнов, А.Гольденвейзер, Г.Нейгауз, Л.Николаев, Ф.Блуменфельд, С.Фейнберг.</p>			
	Итого:	70		

График самостоятельной работы студентов *

№ п/п	Темы занятий	Задания на СРС	Цель и содерж. заданий	Рекомен. литерат. (стр.)	Форма контроля	Сроки сдачи
1	Тема 1	Подготовить доклады на тему. Клавесин и клавикорд. И, С, БАХ клавирное творчество Сюиты, ХТК, Символика музыки Баха. Концерты.	Научиться делать выборку самого главного, запомнить и усвоить материал.	А.Д.Алексеев История исполнительского искусства часть 1	Прочтение докладов на уроке	сентябрь
2	Тема 2	Подготовить сообщения по теме клавирное творчество венских классиков, послушать	Подробно ознакомиться с произведениями для фортепиано венских классиков	А.Д.Алексеев История исполнительского искусства часть 1,2	Прочтение сообщений на уроке, обсуждение данного материала	октябрь

		сонаты, концерты Гайдна Моцарта. Бетховена				
3	Тема 3	Подготовить сообщения на тему : западноевропейское романтическое искусство композиторов Мендельсон, Шуберт, Вебер, Лист, Шопен, Шуман, Брамс	Подробно ознакомиться с произведениями для фортепиано Мендельсона, Шуберта, Вебера, Листа, Шопена, Шумана, Брамса	А.Д.Алексеев История исполнительского искусства часть 2	Прочтение сообщений на уроке, обсуждение данного материала	Ноябрь, декабрь
4	Тема 4	Подготовить сообщения на тему : Д.Фильд, Глинка, Композиторы Могучей кучки, Братья Рубинштейн	Подробно ознакомиться с произведениями для фортепиано Балакирева, Римского – корсакова Мусоргского, Глинки, А. Рубинштейна	А.Д.Алексеев История исполнительского искусства часть 2	Прочтение сообщений на уроке, обсуждение данного материала	Январь
5	Тема 5	Подготовить сообщения на тему : ф-п творчество Франка, Сен-санса, Дебюсси, Равеля, Грига	Подробно ознакомиться с произведениями для фортепиано	А.Д.Алексеев История исполнительского искусства часть 3	Прочтение сообщений на уроке, обсуждение данного материала	Февраль Март
6	Тема 6,7	Подготовить сообщения на тему: ф-п творчество Шостаковича, Прокофьева, Щедрина, а также выдающиеся исполнители – пианисты прошлого и современности	Подробно ознакомиться с произведениями для фортепиано Шостаковича, Прокофьева, Щедрина, а также прослушать записи исполнений А. Кортра, Шнабеля, Гольденвейзера, Нейгауза и др.	А.Д.Алексеев История исполнительского искусства часть 3	Прочтение сообщений на уроке, обсуждение данного материала.	Апрель, май