Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра специального фортепиано

«Принято» Ученым советом АГК Протокол № от г. Заседанием кафедры Протокол №____ от 2018г.	«Утверждаю» ректор _____________ А.В. Мостыканов Приказ №____ от г.

Е.С. Винокурова

Рабочая программа учебной дисциплины

«История исполнительского искусства»

Направления подготовки:

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль: Фортепиано

Астрахань 2018

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

2 семестр - зачет , 3 семестр - экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

Календарный план 1 семестр

№ недели	Название темы	Лекция	Практич. занятие
1	Зарождение и эволюция клавишных инструментов. Особенности конструкции старинных клавиров, клавирные исполнительские приёмы. Развитие фортепиано.	2	
2, 3	Особенности исполнительского искусства эпохи клавиризма. Клавирные национальные школы эпохи Барокко. Английские вёрджиналисты. Французская клавирная школа XVII–XVIII столетий. Немецкие и итальянские клавиристы.	2	2
4	Клавирное творчество Г. Генделя, Д. Скарлатти. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки.	2	
5	Клавирное творчество И. С. Баха. Эволюция жанра сюиты в творчестве И. С. Баха. Крупные циклические произведения Баха. Итальянский концерт. Французская увертюра.	2	
6	«Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха - история создания цикла, его особенности. Клавирные концерты.		2
7	Бах – исполнитель и педагог. Инвенции и симфонии. Проблемы интерпретации произведений И. С. Баха.		2
8	Развитие сонатно-симфонического мышления и подготовка музыкального классицизма конца XVIII века. Клавирно-фортепианная культура во второй половине XVIII века. Чешские пианисты и композиторы. Итальянские композиторы. Сыновья И.С.Баха. Ф.Э.Бах и его трактат.	2	
9	Фортепианное творчество И. Гайдна и Моцарта как отражение перехода от клавирного стиля к фортепианному. Черты стиля, особенности интерпретации произведений.	2	
10	Черты стиля И. Гайдна и Моцарта, особенности фортепианного письма.		2
11	В.А. Моцарт. Фортепианные концерты. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, артикуляции. Моцарт-пианист.		2
12, 13	Л. Бетховен. Черты стиля, особенности фортепианного письма. Ранний и средний периоды творчества. Сонаты. Концерты. Вариации.	2	2
14	Л. Бетховен. Черты романтизма в позднем периоде творчества Бетховена. Интерпретация произведений: вопросы темпа, динамики, артикуляции. Редакции сонат Бетховена.		2
15	Западно-европейское исполнительское фортепианное искусство периода романтизма. Салонно-виртуозное направление конца XVIII – первой половины XIX столетий. М. Клементи, И. Крамер, И. Гуммель. Творчество К.М. Вебера	2	
16	Фортепианное творчество Ф.Шуберта. Произведения крупной формы. Миниатюры. Проблемы интерпретации музыки Шуберта.		2
17, 18	Развитие исполнительского искусства в первой половине XIX столетия. К. Черни, Ф. Калькбреннер, И. Мошелес. Ф.Мендельсон – представитель раннего романтического фортепианного стиля. Просветительская деятельность композитора. Фортепианный стиль Ф.Мендельсона.	2	2
	Итого – 36 часов	18	18

Календарный план 2 семестр

№ недели	Название темы	Лекция	Практич. занятие
1, 2	Фортепианное творчество Р.Шумана как отражение эстетики и стиля романтизма. Вариационные и программные циклы. Просветительская деятельность Р. Шумана Вопросы интерпретации произведений Шумана.	2	2
3,4	Фортепианное творчество и эстетические принципы Ф. Шопена. Ф.Шопен – пианист, педагог. Стилевые и содержательные особенности фортепианных сочинений разных жанров. Проблемы исполнения сочинений Ф. Шопена	2	2
5,6	Фортепианное творчество Ф.Листа. Особенности образного содержания, черты стиля и фактура листовских произведений. Задачи исполнения сочинений разных периодов творчества. Исполнительская, композиторская, педагогическая и просветительская деятельность Листа	2	2
7	Фортепианное творчество И. Брамса. Особенности фортепианного стиля И. Брамса. Синтез традиций классиков и романтиков. Вопросы интерпретации фортепианного наследия Брамса.	2	
8	Французское фортепианно-исполнительское и педагогическое искусство. К. Сен-Санс. С.Франк. Норвежская школа. Э.Григ. Западнославянские композиторы и пианисты. Б.Сметана. А. Дворжак		2
9,10	Фортепианное искусство и педагогика в России конца XVIII – первой половины XIX вв. Фортепианное искусство М. Глинки и композиторов Могучей кучки. А. Рубинштейн. Первые русские консерватории.	2	2
11	Фортепианное творчество П.И. Чайковского. Стилевые и содержательные особенности фортепианных сочинений разных форм и жанров.	2	
12	Русское фортепианное искусство второй половины XIX века. А. Аренский. А. Лядов. С. Ляпунов. А. Глазунов.		2
13 , 14	Фортепианное творчество С. Рахманинова. Особенности фортепианного стиля и проблемы его исполнительской реализации. Исполнительское искусство С. Рахманинова.	2	2
15	Фортепианное творчество А.Скрябина. Философско-эстетические взгляды Скрябина и эволюция его фортепианного стиля. Особенности фортепианного стиля и проблемы его исполнительской реализации.	2	
16	Зарубежное фортепианное искусство в конце XIX – первой половине XX веков. И. Падеревский. И. Гофман. Ф. Бузони. А. Шнабель. Л. Годовский.		2
17	Русское фортепианно-исполнительское и педагогическое искусство в конце XIX – первой половине XX веков. К. Игумнов. А. Гольденвейзер. Е. Гнесина. Развитие теории пианизма. Фортепианное творчество Н. Метнера.	2	
18	Итоговое занятие – выступление с реферативными сообщениями		2
	Итого – 36 часов	18	18

Календарный план 3 семестр

№ недели	Название темы	Лекция	Практич. занятие
1, 2	Крупные пианисты и педагоги первой половины ХХ века. Немецкая школа. М. Розенталь. Э. Фишер. В. Гизекинг. К.А. Мартинсен. Французская школа пианизма. М. Лонг, А. Корто. Русская школа пианизма. Г. Нейгауз. М. Юдина. С. Фейнберг. Л. Николаев.	2	2
3, 4	Фортепианное творчество Г. Форе, К. Дебюсси, М. Равеля, И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи, А. Шёнберга, А. Веберна, П. Хиндемита, М. Регера.	2	2
5, 6	Фортепианное творчество Ч. Айвза, Б. Бартока, И. Стравинского, К. Шимановского П. Владигерова,	2	2
7	Фортепианное творчество Ф. Пуленка, Д. Мийо, О. Мессиана, А. Казеллы	2	
8, 9	Зарубежное фортепианное исполнительское искусство в середине ХХ века. Арт. Рубинштейн. В. Кемпф. А. Браиловский В. Горовиц. Х. Болет. А. Фишер. А. Микельанджели. Г. Гульд. В. Клайберн	2	2
10, 11	Отечественная фортепианная музыка ХХ века. Н. Мясковский. А. Александров. А. Хачатурян. Д. Кабалевский. С.Прокофьев Д.Шостакович. Развитие музыкального образования. Исполнительские конкурсы.	2	2
12, 13	Отечественное фортепианное исполнительское искусство в середине ХХ века. В. Софроницкий. Г. Гинзбург. Л. Оборин. М. Гринберг. Я. Зак. С. Рихтер. Э. Гилельс. А. Ведерников. Т. Николаева	2	2
14,15	Фортепианное творчество в России во второй половине ХХ века. Р. Щедрин, А. Шнитке, С. Губайдулина. Б. Тищенко, С. Слонимский.	2	2
16,17	Исполнительское искусство пианистов второй половины ХХ - начала XXI века. В. Ашкенази. М. Аргерих. М. Поллини. М. Учида Г. Соколов. А. Шифф. К. Цимерман. М. Плетнев. М.-А. Амлен. Е. Кисин. Ланг Ланг.	2	2
18	Исполнительское искусство молодых современных пианистов (реферативные сообщения)		2
	Итого – 36 часов	18	18

5. Организация контроля знаний

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в форме тестирования в середине каждого семестра. Во втором семестре проводится зачет, на котором студент выступает с реферативным сообщением по предложенным темам (список приводится ниже). Задача этой работы заключается в освоении методов работы с литературой и электронными ресурсами. Кроме того, студенты выступают с реферативными сообщениями в конце 3 семестра.

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 3 семестре и предполагает устный ответ по экзаменационному билету, в который входят два вопроса. Первый вопрос посвящается зарубежному фортепианному композиторскому и исполнительскому творчеству. Второй вопрос посвящается отечественному фортепианному композиторскому и исполнительскому творчеству.

Критерии оценки на экзамене.

Оценка **«отлично»** предполагает достаточно глубокое усвоение изучаемого материала, что отражается в результате тестирования (не ниже 90 баллов). Студент способен охватить закономерности развития исполнительского искусства, знает особенности творчества и произведения для фортепиано крупных композиторов, умеет услышать и охарактеризовать разницу в исполнительских решениях, отмечая наиболее интересные и оригинальные варианты. В реферативном сообщении студент использует обширный круг источников, показывает умение критически осваивать литературу, делать обоснованные выводы и выступать с устным докладом

Оценка **«хорошо»** выставляется при выполнении основных требований по курсу, но при этом студент не показал стремления к более глубокому и полному охвату содержания курса. Ответ на тест от 75 до 89 баллов. Студент понимает особенности исполнительского искусства разных периодов, имеет представление о фортепианном творчестве крупных композиторов, но не поднимается на уровень целостного охвата. При подготовке устного сообщения студент не показывает умения делать обобщающие выводы.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется в том случае, если студент не проявил интереса к изучению данного курса и расширению профессионального кругозора. Оценка теста ниже 75 баллов. Студент не владеет необходимым объемом знаний в области фортепианного творчества композиторов разных эпох. Студент имеет недостаточно основательные представления о деятельности крупных пианистов, не умеет находить закономерности в развитии исполнительского искусства, В устном сообщении студент не может выразить с необходимой ясностью основное содержание темы.

«Зачтено» выставляется в том случае, когда студент показывает достаточно ясные представления о содержании изучаемого материала, разбирается в теоретических вопросах курса, умеет применять полученные знания на практике, использует не только основную, но и дополнительную литературу.

«Не зачтено» выставляется в том случае, когда студент не выполнил перечисленные выше требования к качеству усвоения изучаемого материала.

Вопросы к зачету (2 семестр).

Эстетические и методические взгляды Ф.Э. Баха

Бетховен о фортепианном искусстве

Педагогические принципы К. Черни

Педагогические принципы Ф. Шопена

Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа

Эстетические принципы Р. Шумана

Педагогическая деятельность Н. Рубинштейна

Исполнительская и педагогическая деятельность Н. Метнера

Эстетические принципы Ф. Бузони

Эстетические принципы А. Шнабеля

Вопросы к экзамену.

1. Особенности исполнительского искусства эпохи клавиризма. Клавирное творчество И. С. Баха, Г. Генделя, Д. Скарлатти.
2. Клавирно-фортепианная культура во второй половине XVIII века. Сыновья И.С.Баха. Особенности фортепианного творчества Й. Гайдна и В.А. Моцарта
3. Фортепианное творчество Л. Бетховена
4. Западноевропейское фортепианное искусство начала XIX века. К.М. Вебер. Ф.Шуберт. Ф. Мендельсон.
5. Исполнительское искусство в конце XVIII - первой половине XIX М. Клементи, И. Крамер, И. Гуммель. К. Черни, Ф. Калькбреннер, И. Мошелес.
6. Фортепианное творчество Р.Шумана как отражение эстетики и стиля романтизма.
7. Фортепианное творчество и эстетические принципы Ф. Шопена.
8. Исполнительская, композиторская, педагогическая и просветительская деятельность Ф. Листа
9. Зарубежное фортепианное исполнительское искусство в конце XIX – первой половине XX веков.
10. Композиторское и исполнительское фортепианное творчество во Франции, Испании и Германии в первой половине ХХ века.
11. Фортепианное творчество Б. Бартока, И. Стравинского, Ф. Пуленка, О. Мессиана, А. Казеллы.
12. Зарубежное фортепианное исполнительское искусство в середине ХХ века.
13. Фортепианное искусство в России в первой половине XIX века. Фортепианное творчество М. Глинки и композиторов Могучей кучки.
14. Исполнительская и просветительская деятельность братьев А. и Н. Рубинштейнов. Первые русские консерватории.
15. Фортепианное творчество П.И. Чайковского.
16. Русское фортепианное искусство второй половины XIX века. А. Аренский. А. Лядов. С. Ляпунов. А. Глазунов.
17. Фортепианное творчество С. Рахманинова.
18. Фортепианное творчество А.Скрябина.
19. Развитие русского фортепианного исполнительства и педагогики в конце XIX – первой половине XX веков. Фортепианное творчество Н. Метнера.
20. Отечественная фортепианная музыка ХХ века. Н. Мясковский. Д. Кабалевский. С.Прокофьев Д.Шостакович.
21. Отечественное фортепианное исполнительское искусство в середине ХХ века.
22. Фортепианное композиторское творчество в России во второй половине ХХ века.
23. Исполнительское творчество крупных пианистов во второй половине ХХ - начале XXI веков.
24. Исполнительское творчество российских пианистов - лауреатов конкурсов конца ХХ - начала XXI веков.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3 [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99792. — Загл. с экрана.
2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97735. — Загл. с экрана.
3. Будяковский, А.Е. Ференц Лист. Пианист. Педагог [Текст] : для студентов и педагогов фортепианных факультетов средних и высших учебных заведений / А. Е. Будяковский. - СПб. : Композитор, 2012. - 124 с. : илл.
4. Воротной, М.В. Самарий Ильич Савшинский [Текст] : Монография / М. В. Воротной. - СПб. : Композитор, 2011. - 88 с.
5. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99381. — Загл. с экрана.
6. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. — Загл. с экрана.
7. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91271. — Загл. с экрана.
8. Слонимский, С.М. Творческий облик Листа: взгляд из XXI века [Текст]: Эссе современного композитора / С.М. Слонимский. – СПб. :Композитор, 2010. – 24 с.
9. Темченко, И.Е. Беседы о Бахе [Текст] Клавирная музыка И.С.Баха в свете исследований, методических трудов, редакций, исполнительских интерпретаций, а также собственного, зачастую горького, педагогического опыта / И.Е.Темченко, А.Ф.Хитрук. – М. : Классика- XXI, 2010.- 152 с.
10. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Текст] / К. Черни ; Перевод. с нем. Д.Е. Зубова. - СПб. : Планета музыки; Лань, 2011. - 120 с. : нот. - (Мир культуры, истории и философии).

8. ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

2 семестр - контрольная работа, зачет. 3 семестр - контрольная работа, экзамен.

Тематический план

№ недели	Название темы	Лекция	Практич. Занятие
	1 семестр		
1	Особенности исполнительского искусства эпохи клавиризма. Клавирные национальные школы эпохи Барокко. Клавирное творчество Г. Генделя, Д. Скарлатти, И. С. Баха. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки.	1,5	0,5
2	Клавирно-фортепианная культура во второй половине XVIII века. Черты стиля, особенности фортепианного письма Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена. Салонно-виртуозное направление конца XVIII – первой половины XIX столетий. Фортепианное творчество Ф.Шуберта и Ф. Мендельсона.	1,5	0.5
	2 семестр		
3	Фортепианное творчество Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса. Зарубежное исполнительское искусство второй половины XIX – начала ХХ веков	1,5	0.5
4	Русское фортепианное искусство XIX века. М. Глинка. П. Чайковский. С. Рахманинов. А. Скрябин. Русское фортепиано-исполнительское и педагогическое искусство в конце XIX – первой половине XX веков.	1,5	0.5
	3 семестр		
5	Крупные зарубежные пианисты и педагоги ХХ века. Фортепианное творчество зарубежных композиторов ХХ века.	1	1
6	Отечественная фортепианная музыка ХХ века. Отечественное фортепианное исполнительское искусство ХХ века.	1	1
	Всего – 12 часов	8	4

Организация контроля знаний

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в форме контрольных работ, которые студент представляет в начале 2 и 3 семестров. Зачет во втором семестре выставляется на основе контрольной работы и коллоквиума по темам 1 и 2 семестров.

Вопросы к контрольным работам

2 семестр

1. «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха - история создания и особенности цикла.
2. Особенности стиля в клавирных сочинениях Ф.Э. Баха и И. К. Баха
3. Композиторское творчество и методические принципы К. Черни.
4. Фортепианные сочинения К. Сен-Санса, Э. Грига, Б. Сметаны

3 семестр

1. Творческая деятельность Антона и Николая Рубинштейнов.
2. Фортепианные сочинения французских композиторов ХХ века.
3. Фортепианные сочинения С. Прокофьева и Д. Шостаковича.
4. Деятельность выдающихся отечественных пианистов ХХ века.

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в 3 семестре по результатам контрольной работы и экзамена. Экзаменационные билеты состоят из двух вопросов. Первый вопрос посвящается зарубежному фортепианному композиторскому и исполнительскому творчеству. Второй вопрос посвящается отечественному фортепианному композиторскому и исполнительскому творчеству.

Вопросы к экзамену

1. Особенности исполнительского искусства эпохи клавиризма. Клавирное творчество И. С. Баха, Г. Генделя, Д. Скарлатти.
2. Клавирно-фортепианная культура во второй половине XVIII века. Особенности фортепианного творчества Й. Гайдна и В.А. Моцарта
3. Фортепианное творчество Л. Бетховена
4. Западноевропейское фортепианное искусство начала XIX века. Ф.Шуберт. Ф. Мендельсон. М. Клементи. К. Черни.
5. Отражение эстетических и стилевых особенностей романтизма в фортепианном творчестве Р.Шумана, Ф. Шопена и Ф. Листа
6. Зарубежное фортепианное исполнительское искусство в конце XIX – первой половине XX веков.
7. Композиторское и исполнительское фортепианное творчество во Франции, Испании и Германии в первой половине ХХ века.
8. Фортепианное искусство в России в XIX веке.
9. Фортепианное творчество П.И. Чайковского.
10. Фортепианное творчество С. Рахманинова.
11. Фортепианное творчество А.Скрябина.
12. Развитие русского фортепианного исполнительства и педагогики в конце XIX – первой половине XX веков.
13. Отечественная фортепианная музыка ХХ века.
14. Отечественное фортепианное исполнительское искусство в ХХ веке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для студентов

В рабочей учебной программе отражены основные линии содержания дисциплины «История исполнительского искусства». Этот материал должен быть обязательно усвоен студентами в процессе изучения дисциплины. Календарные планы дают схематичное изложение содержания каждой темы. В значительной мере все темы программы связаны с собственной исполнительской работой студента в классе по специальности, а также позволяют использовать информацию из курсов истории музыки, истории культуры и эстетики. Вместе с тем, каждый раздел программы требует от студента дополнительной самостоятельной проработки.

Освоение рекомендованной литературы является одной из важных форм повышения профессионального уровня музыканта. Студент должен свободно ориентироваться в теоретических вопросах изучаемого курса, уметь применять полученные знания при работе над репертуаром. Необходимо научиться обобщать материал, находить главное и дополняющее. Эти навыки необходимы для подготовки устных реферативных сообщений в конце 2 и 3 семестров. В списке литературы приведен только необходимый минимум источников. Желательно, чтобы студент по собственной инициативе использовал не только методическую, мемуарную и теоретическую литературу, созданную за время существования фортепианного искусства, но и электронные источники.

В самостоятельную работу студента по дисциплине «История исполнительского искусства» входит также дополнительное прослушивание музыки с целью закрепления музыкального материала в памяти. Эти прослушивания желательно проводить с нотами, отмечая параллельно все особенности стиля и интерпретации.