

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 06.04.2023 16:43:18
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра специального фортепиано

История и теория инструментального исполнительства

Рабочая программа дисциплины

Специальность **53.09.01**

**Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)**

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 847, и ОС ВО программ ассистентуры-стажировки по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом по основной деятельности от 30.03.2022 № 101.

Автор-составитель рабочей программы:
д. иск., профессор С.М. Мальцев

Рецензент: к. иск., доцент А.А. Штром

Внешний рецензент: профессор В.А. Альтшулер

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специального фортепиано
«19» апреля 2022 г., протокол № 7.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место курса в структуре основной образовательной программы.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
3.1. Предварительные компетенции.....	5
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
3.3. Знания, умения и навыки.....	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание программы.....	8
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	15
6.1. Основная литература.....	15
6.2. Дополнительная литература.....	16
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	20
7.1. Список методической литературы.....	20
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".....	24
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	24
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).....	25
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	25
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП.....	25
9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования.....	26
9.3. Контрольные материалы.....	27
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	29

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История и теория инструментального исполнительства» направлена на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки педагогических кадров в вузе.

Задачей курса является синтез и обобщение на новом более высоком уровне знаний, полученных ассистентами-стажерами в процессе обучения в консерватории в лекционных курсах истории инструментального исполнительства, современного исполнительского искусства, а также на индивидуальных занятиях по специальному инструменту, по камерному и другим видам ансамбля и в процессе собственных концертных выступлений. В курс включены избранные, наиболее важные и проблемные темы из названных выше консерваторских лекционных курсов.

Курс предполагает сочетание следующих форм занятий: лекционные занятия по сложным теоретическим темам, проведенные профессором; доклады по менее сложным темам, подготовленные под руководством профессора и прочитанные самими ассистентами-стажерами; смешанные лекционно-семинарские занятия. Темы докладов ассистентов-стажёров могут быть взяты как из настоящего тезисного плана, так и избраны самими ассистентами-стажерами по согласованию с профессором. Возможными темами для докладов помимо прочего может быть реферирование зарубежной или русской специальной литературы по теории и истории инструментального исполнительства. Предполагается активное участие ассистентами-стажерами в обсуждении каждой темы. Настоящей программой предусматриваются частичные повторы и переклички тем, построенные по принципу «общее-частное». Такой систематический возврат к одной теме на разных уровнях обобщения позволяет более глубоко рассмотреть сложную обобщающую тему в ограниченное учебное время.

Цели дисциплины:

- формирование системы научных знаний о сущности, закономерностях, этапах исторического развития инструментального исполнительского искусства;
- воспитание самостоятельности научного и творческого мышления, способности к аналитическому восприятию инструментального искусства.

Задачи дисциплины:

- овладение методами различных видов анализа музыкального текста.
- преподавание дисциплин в сфере инструментального исполнительского искусства в образовательных организациях высшего образования;
- выполнение ассистентской работы в специальном классе руководителя; осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку

результатов педагогического процесса, участие в методической работе ведущей кафедры ассистента-стажера;

- формирование комплекса практических представлений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной творческой и педагогической деятельности;
- знакомство с историей развития инструментального исполнительства и исполнительских школ.

2. Место курса в структуре основной образовательной программы

Дисциплина БЧ.ОД.6 «История и теория инструментального исполнительства» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки ассистентов-стажёров по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). В образовательной программе указанная дисциплина является одной из важнейших, позволяющих в комплексе с дисциплинами Искусство музыкально-инструментального исполнительства, Проблемы исполнительской интерпретации, Методика преподавания искусства музыкально-инструментального исполнительства в высшей школе и Педагогической практикой (учебной и производственной) обобщить на новом более высоком уровне знания, полученные ассистентами-стажерами в процессе обучения в консерватории в лекционных курсах истории инструментального исполнительства, а также на индивидуальных занятиях по специальности и в процессе собственных концертных выступлений.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции

До начала изучения дисциплины «История и теория инструментального исполнительства» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **53.05.01 Искусство концертного исполнительства**:

- способность представить современную картину мира на основе целостной системы естественно-научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-5);

- способность выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-10);

- способность проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях (ОК-11);

- способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

- способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-9);

- способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10);

- способность создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15);

- способность демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-16);

- способность воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-18).

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История и теория вокального исполнительства» формируются следующие универсальные компетенции:

- способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3).

3.3. Знания, умения и навыки

По завершении изучения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- основные эпохи и направления в эволюции отечественной и зарубежных исполнительских школ;

- наиболее значительные музыкально-теоретические и исторические концепции в области инструментального исполнительства в отечественном и зарубежном музыкознании;

- отечественную и зарубежную литературу, связанную с направлениями в эволюции отечественной и зарубежных исполнительских школ;

уметь:

- применять различные виды исполнительской техники, возникшие в XX веке;

- применять современную методику анализа и систематизации музыкального материала;

владеть:

- современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения информации;

- навыками работы со словом, профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная форма (аудиторные занятия)	76	38	38
Лекции	16	8	8
Групповые практические	40	20	20
Групповые семинарские	20	10	10
Самостоятельная работа (всего)	248	106	142
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	36		Экзамен
Общая трудоемкость: Часы	324	144	180
Зачётные единицы	9	4	5

5. Содержание дисциплины.

5. 1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:			Самостоятельная работа, час.
			Лекции	Практические занятия	Семинары	

	Первый семестр					
1.	Первичные формы музыкального исполнительства. Исполнительство в античный период и в средние века	32	2	4		26
2.	Исполнительское искусство XVII-XVIII веков	39	2	6	4	27
3.	Музыкальное исполнительство XIX века	36	2	4	4	26
4.	Музыкальное исполнительство XX века	37	2	6	2	27
	Итого в первом семестре	144	8	20	10	106
	Второй семестр					
5.	Интонационные основы музыкального искусства. Система исполнительских музыкальных средств	34	2	4	2	26
6.	Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы	39	2	6	4	27
7.	Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности	34	2	4	2	26
8.	Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы	37	2	6	2	27
	Экзамен	36				36
	Итого во втором семестре	180	8	20	10	142
	ИТОГО по курсу:	324	16	40	20	248

5.2. Содержание программы.

Тема 1. Первичные формы музыкального исполнительства. Исполнительство в античный период и в средние века

Органическая связь истории исполнительского искусства с развитием общества и форм музыкальной жизни. Древние формы музицирования. **Античные формы** исполнительского искусства.

Античность и средние века

Фиксация музыки условными знаками в средние века (невмы, ноты) как необходимое условие возникновения профессионального исполнительского искусства.

Развитие исполнительского искусства в эпоху **средневековья** в рамках религиозного музицирования. Преобладание коллективного музицирования.

Ремесленный характер исполнительской деятельности.

Развитие музыкального инструментария. Орган. Лютня. Виола. Духовые инструменты.

Освобождение профессионального музыкального искусства из-под господствующего влияния церкви в эпоху **Возрождения**. Развитие светских форм музицирования (академии, затем оперный театр). Декламационный стиль пения в ранней опере. Развитие скрипичного искусства в XVII в. Создание классического типа скрипки. Искусство «пения» итальянских скрипачей, приближение инструментального звучания к выразительности человеческого голоса.

Тема 2. Исполнительское искусство XVII-XVIII веков

Высокий технический и художественный уровень органного, клавирного и лютневого исполнительства в XVII-XVIII веках. Развитие новых инструментальных жанров — предклассических сонаты и концерта. Расцвет сольного исполнительства, обогащение исполнительских средств выражения, раскрытие в искусстве внутреннего мира личности. Новые приёмы игры на струнных инструментах – тремоло и пиццикато. Особенности ритмической организации мелодического процесса (*notes inégales*).

Новый тип музыканта-практика - универсального художника, обладающего многосторонними знаниями и навыками. Импровизация как основа его исполнительского мастерства. Музицирование в избранном кругу слушателей.

Преобладание в XVII—XVIII веках неполных форм записи музыки. Генерал-бас и искусство орнаментики. Усиление в исполнительстве элементов субъективизма и развитие виртуозности.

Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве **конца XVIII в.** Развитие инструментальной *виртуозности*, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано – предшественника современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Упадок искусства импровизации.

Эволюция теории аффектов в школах И. Кванца и Ф. Э. Баха, способствовавшее углублению понимания исполнителями эмоционального содержания музыкального произведения.

Тема 3. Музыкальное исполнительство XIX века

Демократизация музыкальной жизни. Доход от концертной деятельности как экономическая основа деятельности исполнителя. Возникновение профессии импресарио.

Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века.

Возрастание роли инструментальной музыки. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству, Развитие искусства интерпретации.

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения.

Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier- и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования.

Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ.

Создание ряда новых музыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.)

Возникновение различных форм закрепления интерпретации — исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX—XX вв. грамзаписи — средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 4. Музыкальное исполнительство XX века

Тенденции дегуманизации музыкального искусства. Аэмоциональность, апсихологизм, фетишизация техники в урбанистическом исполнительском стиле (1920-30-е годы).

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве.

Эволюция исполнительских средств выражения и принципов концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной

организации, сложных ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов артикуляции. Использование пианистами специфических туше и педали, скрипачами и виолончелистами — вибрато, портаменто, особых видов штрихов и т. п.

Индивидуализация состава исполнителей, тенденция к камерности, её художественные и экономические причины.

Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства. Эстетические проблемы аутентичного исполнительства.

Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые тембры (приготовленное фортепиано), полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса.

Создание электронных музыкальных инструментов (Терменвокс, 1917; Волны Мартено, 1928) и синтезаторов. Их технические особенности и художественные возможности.

Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключая участие исполнителей в актуализации произведения. Музыка, нарисованная на киноплёнке. Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами.

Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение алеаторики в условиях полистилистики.

Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука по отношению к слушателю.

Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями музыканта. Сочетание звучания с активизируемым визуальным рядом.

Хепенинг - алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию искусства с течением самой жизни.

Интерактивное направление в области аудиовизуальной техники. Интерактивный музыкальный театр – взаимодействие певцов и музыкантов с электронной системой.

Многообразие современной музыкальной жизни.

Фестивали современного музыкального искусства как средство его распространения в слушательских массах и организации досуга населения. Роль радио, телевидения и других современных средств массовой коммуникации в трансляции музыкального искусства. Широкий международный обмен в области музыкального исполнительства.

Глобальные процессы в сфере музыкальной культуры. Взаимодействие различных национальных и региональных культур. Воздействие музыкальной культуры европейского типа на музыку различных регионов земного шара. Внеевропейские влияния на музыкальную жизнь Европы и Америки. Выступления азиатских и африканских музыкантов на европейской музыкальной сцене. Совместные акции европейских и внеевропейских музыкантов (И. Менухин и Рави Шанкар).

Тема 5. Интонационные основы музыкального искусства. Система исполнительских музыкальных средств

Интонационная природа музыкального исполнительства. Художественные выразительные средства исполнителя (исполнительская интонация), их соотношение с композиторским текстом музыкального произведения. Смысловая обусловленность всех звуковых компонентов произведения. Индивидуальная трактовка высотной строя произведения, его темпа и ритма, агогики, динамики, тембра в процессе исполнения.

Различная психологическая интенсивность звуков различной высоты (тонность звука – Б. Асафьев). Музыкальный строй как совокупность фиксированных и подвижных тонов звуковысотной системы. Взаимообусловленность музыкального строя и интонирования. Математическое выражение строя. Пифагорейский, чистый, темперированный строи. Зонная теория слуха Н. А. Гарбузова. Внутризонный интонационный слух.

Стилевые нормы высотного интонирования (барокко, классицизм, романтизм, постромантические направления). Индивидуальная манера интонирования в исполнительской практике. Влияние психофизического состояния артиста на интонацию.

Усложнение требований к высотному интонированию в музыке XX века. Четвертитоновая и другие формы микроинтервалики в произведениях Хабы, Вышнеградского, Пендерецкого, Губайдулиной, Шнитке, Слонимского и других композиторов. Старинные формы темперации и высотного строя в аутентичном интонировании.

Тема 6. Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы

Всеобщность ритмической организации в природе. Проявления ритма в человеческой жизнедеятельности и различных видах искусства.

Генезис музыкального ритма, его опора на движение (ходьба, бег, прыжки, танец) и пластику человеческого тела, дыхание, речевые и поэтические ритмы. Звуко-временная специфика музыкального ритма. Конструктивное и выразительное значение ритма, роль ритма в логической организации музыкального целого.

Тактометрическая организация музыкального времени. Различные исторические формы ритмической организации.

Роль ритма в различных национальных культурах, в музыке различных исторических эпох, в разных музыкальных жанрах. Национальная специфика ритма.

Работа исполнителя над устойчивостью темпа. Темповая память. Художественная обоснованность темповых изменений и контрастов. Темповая драматургия музыкального произведения.

Стилистические нормы метроритмической организации. Новые явления в области ритма в музыке XX века и художественное овладение ими.

Работа над ритмом в условиях ансамблевого и оркестрового исполнительства.

Агогика как средство выразительности. Различение смены темпа и агогики. Агогика и *Tempo rubato*.

Определение агогики Х. Риманом и его понимание метрического акцента (тактовая ритмика). Агогика и интонация (смысловое выделение звуков). Агогика и членение музыкальной речи (остановки или ускорения на стыке музыкальных событий). Агогика и форма. Взаимосвязь агогики и динамики. Зависимость агогики от фактуры. Агогика в различных музыкальных жанрах и стилях. Агогика в сольном, ансамблевом и оркестром исполнении.

Тема 7. Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности

Природа, функции и формы проявления **громкостной динамики** в музыке. Динамика как сторона исполнительской техники музыканта.

Широкое и узкое понимание термина "динамика". Абсолютные и относительные аспекты громкостной динамики. Динамический диапазон исполнения. Динамика и музыкальный образ, динамика и драматургия. Соотношение рельефа и фона.

Динамика в музыке полифонического и гармонического склада. Взаимосвязь силы и длительности звука, силы и ритмического рисунка, силы и

гармонического развития. Связь нюансов с тесситурными условиями, регистром, характером голоса, тембром. Исполнение *crescendo* и *diminuendo*. Исполнение контрастных нюансов. Параллелизм темпа и динамики. Параллелизм высотной направленности мелодического движения и динамики. Динамика и тесситура. Динамика в музыке разных жанров. Динамические возможности различных музыкальных инструментов. Динамика в ансамбле, оркестре.

Динамическое строение мотива, фразы. Роль динамики в формообразовании. Динамический план произведения.

Особенности громкостной динамики в музыке разных стилей. Террасная динамика музыки барокко. Динамические открытия композиторов мангеймской школы. Динамические особенности музыки Бетховена. Динамические нарастания и контрасты в музыке романтиков.

Особые формы динамики. Монотонность, динамическое филирование. Эффект эхо. Стерефоничность динамики в оркестре романтиков. Полидинамика и серийная динамика в искусстве XX века.

Тема 8. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы

Три уровня в исполнительском построении музыкального текста: артикуляция, фразировка, музыкальная форма.

Структура музыкального звука, его сегментация, изменчивость. Процессы возникновения (формирования), течения, завершения звука (атака, звуковедение, снятие).

Штрих как выразительное средство исполнительского искусства, художественная деталь музыкальной языковой системы. Взаимосвязь штрихов и артикуляции. Зависимость штриха от способа звукоизвлечения. Проявление штриховой техники на мотивном уровне организации мелодии, в фигурах сопровождения.

Артикуляция (произношение) - соединение или различение единичных тонов, а также переход от звука к паузе. Формирование артикуляционных качеств тонов за счет их временной продолжительности, громкостной динамики, высоты, тембра. Диалектика расчленения и соединения звуков при артикуляции. Смысловое единство элементов музыкальной ткани. Средства артикуляционного расчленения: пауза, долгая нота, люфт. Артикуляционное преобразование материала.

Специфика артикуляции при игре на различных инструментах – скрипка, фортепиано, баян и др.

Артикуляция в камерном, хоровом и оркестровом исполнительстве. Достижение единства артикуляции, артикуляционное взаимодействие различных инструментов (например, скрипки и фортепиано).

Стилистическая определенность штрихов и артикуляции. Различные формы легато и стаккато в классической и романтической музыке. Специфика артикуляционных процессов в джазовом исполнительстве.

Фразировка как исполнительское выражение музыкального синтаксиса. Понятия мотива и фразы.

Соотношение фразировки и артикуляции. Начальные, развивающие, заключительные фразы. Ритмосинтаксические структуры периодичности, объединения, дробления. Наложение построений друг на друга (в гармонии, полифонии).

Фразировка и фактура. Гармония как глубинное основание фразировки. Фразировка и динамические оттенки. Фразировка агогическими средствами.

Фразировочные и штриховые лиги. Фразировка и архитектурное чувство.

Особенности фразировка в музыке разного склада, стиля, в разных формах исполнительства. Смычковая фразировка при игре на струнных инструментах. Мех – регулятор фразировки при игре на баяне и аккордеоне.

Процессуальное становление музыкальной формы и временное развертывание целостного представления.

Направленность музыкальной формы на слушателя. Диалектика исполнительских традиций и индивидуальной трактовки музыкального произведения как условие слушательского интереса и убедительного построения музыкальной формы. Исполнитель как идеальный слушатель произведения: проверка слушательского восприятия собственными ощущениями исполнителя.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

6.1. Основная литература

1. *Мальцев С. М.* Инструмент и педаль у Бетховена. Монография. СПб., Санкт-Петербургская Гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра музыкальной критики. СПб., 2010. Монография. 123 с. (7,75 п.л.)
2. *Мальцев С. М.* Внутритактовая агогика в немецком учении о такте 17-18 веков. СПб., Санкт-Петербургская Гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра музыкальной критики, 2010. 129 с. Монография. (8,25 п.л.).
3. *Мальцев С. М.* Риторика, образность и юмор в фортепианной и камерной музыке Бетховена. Санкт-Петербургская Гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра музыкальной критики. СПб., 2010. 184 с. Монография. (11,5 п.л.)
4. *Мальцев С. М.* Tempo rubato. Типология, исторические формы. Монография. (362 страниц формата А4). 45,25 п. л. СПб.: Типография Издательства Санкт-Петербургского Политехнического университета, 2015.

6.2. Дополнительная литература

Асафьев Б. Об исполнителях // Б. Асафьев. Критические статьи и рецензии. - Л., 1967.

Багрова Е.А. Перевод с англ. предисловия К. Marguerre к изд. сонат Моцарта для скрипки и фп. [вопросы артикуляции, фразировки, динамики, акцентуации, темпа, мелизматике] // Н/м работа 1997 г.

Балтримас Э. Исполнительству - больше внимания, критике - больше прав! // С.М. 1972/5.

Баренбойм Л. Возможна ли "объективная интерпретация"? // С.М., 1966/1

Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л., Музыка, 1974.

Баренбойм Л. Путь к музицированию. - Л., 1973.

Баренбойм Л. С.М. 1975/9

Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.

Берхин Н. Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных произведений // Вопросы психологии. - 1988, № 4.

Бескровная Г.Н. Взаимодействие преднамеренных и непреднамеренных (импровизационных) начал как источник многовариантности музыкальной интерпретации // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сб. трудов. - Астрахань, 1992.

Бескровная Г.Н. Преднамеренное и импровизационное начала в музыкальной интерпретации // Современное искусство в контексте культуры: тезисы Всероссийской научно-практической конференции. - Астрахань, 1994.

Бескровная Г.Н. Музыкальная интерпретация как процесс взаимодействия преднамеренного и импровизационного начал (к истории становления научной проблемы) // Проблемы художественной интерпретации в XX веке: Тезисы Всероссийской научно-практической конференции. - Астрахань, 1995.

Благой Д. Образная речь педагога // С.М., 1966/6

Боброва О. Роль сравнительного анализа интерпретаций в фортепианной педагогике (на примере Фантазии Шумана) // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды. Вып. 24 / ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1976. - С. 68-93.

Бодина Е.А. Творческая природа музыкального исполнительства: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - М., 1975. - 29 с.

Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.

Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.

Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.

Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.

Бочкарев Л. Экспериментально-психологическое исследование музыкантов-исполнителей в условиях международных конкурсов. Тезисы докладов к XX психологическому конгрессу.- М., 1972.

Вицинский А. Психологический анализ работы исполнителя над музыкальным произведением // Известия АПН РСФСР. Вып.25. - М., 1950.

Вопросы музыкального исполнительства. (Вып. 5. - М., 1969).

Вопросы музыкального исполнительства и педагогики: Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 24. - М., 1976.

Вопросы оптимизации учебного процесса в музыкальном вузе.

Гаккель Л. Я не боюсь, я музыкант. - СПб., 1993. [Статьи]

Гаккель Л., О новой исполнительской личности // Советская музыка, № 4, 1984.

Ганелин Л. О значении самонастройки и возможностях использования активного самовнушения (АС) при подготовке музыкантов-исполнителей // Психологическая саморегуляция. - Алма-Ата, 1973.

Гильбурд Г.И. Исполнительское искусство - сфера проявления художественной идеи. - Томск., 1984. [1.Худ. идея. 2. Худ. идея в исполнительстве. 3. Интерпретация худ. идеи. 4. Исполнительская культура]

Гинзбург Л.С. О музыкальном исполнительстве. М.: Знание, 1972.

Готсдинер А.Л. Подготовка учащихся к концертным выступлениям (К вопросу об эстрадном волнении) // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. - М.: Музыка, 1991. - С. 182-192.

Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.

Гуренко Е.Г. Исполнительство - искусство художественной интерпретации // Вопросы смычкового искусства. Сб. трудов (межвузовский). Вып. 49. - М., 1980.

Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ. - Новосибирск: Наука, 1982.

Дельсон В. Некоторые вопросы эстетики исполнительства // С.М., 1960/9, с. 112-

Здобнов Р. Исполнительство - род художественного творчества // Эстетические очерки, вып. 2. - М., 1967.

Казальс П. Об интерпретации // С.М. 1956, № 1. - С. 88-99.

Капустин Ю.В. Социальные функции музыканта-исполнителя и формы их осуществления в современном обществе; Автореф. дис. ... канд. искусствоведения.- Л., 1974.

Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л., Музыка, 1985.

Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.

Коган Л. Новая музыка - новые проблемы // С.М., 1975/1.

Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. На соискание учёной степени доктора искусствоведения. - М., 1981.

Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. - Л.: Музыка, 1979. - 208 с.

Корыхалова Н.П. Музыкальное произведение и "способ его существования" //С.М., 1971/7.

Корыхалова Н.П. Проблема объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве и ее разработка в зарубежной литературе // Музыкальное исполнительство, вып. 7. - М., 1972.

Кочнев Ю.Л. Музыкальное произведение и интерпретация // С. М. 1969, № 12, с.56-60.

Кочнев Ю. Л. Объективное и субъективное в музыкальной интерпретации: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л.: 1970. 22 с.

Куркела К. Музыкальное исполнение и его изучение (реферат) // Библиографическая информация, 1989, № 12, с. 57.

Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. - М., 1988.

Ланге В. О роли семантического анализа в интерпретации музыкальных произведений // Вопросы оптимизации учебного процесса в вузе. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 125. - М., 1993.

Магницкая Т.Н. Музыкальная фактура: теория, история, практика. - 1993.

Маккинон, Лилиас. Игра наизусть (перевод с английского Ф. Соколова). - Л.: Музыка, 1967.

Мастерство музыканта-исполнителя. Вып. 1. М., 1972. * Вып. ? - М., 1976.

Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства. - М., 1983.

Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М., 1988.

Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем (справочник). - М., 1966.

Музыканту исполнителю. - М., 1992.

Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1973.

Озеров В.Ю., Орлова Е.В. Пути к импровизации (по материалам музыкальной печати Австрии, ФРГ и США, 1974-1975 гг.) // Экспресс-информация. Серия "Музыка". - М., 1975. - Вып. 2.

Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.

Раабен Л.Н. Об объективном и субъективном в исполнительском искусстве // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. I. - Л., 1962.

Ражников В. Исполнительство как творчество // С.М., 1972, № 2, стр. 70-74.

Раппопорт С. О вариантной множественности в исполнительстве // Музыкальное исполнительство, вып. 7. - М., 1972.

Рихтер С. "Произведение нужно ставить в подлиннике" // С.М., 1970/11.

Сайгушкина О.П. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л., 1980. - 22 с.

Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.

Сахалтуева О.Е., Назайкинский Е.В. О взаимосвязях выразительных средств в музыкальном исполнении // Музыкальное искусство и наука. - М., 1970. - Вып. 1. - С. 59-94.

Скробков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скробков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.

Скробков С.С. Композитор и исполнитель // Скробков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.

Смирнов М. Эмоциональная природа музыки и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство и современность. Вып.1. - М.: Музыка, 1988.

Стоковский Л. Музыка для всех. - М., 1959.

Фейнберг С. Исполнитель и произведение // С.М., 1960/9.

Филармонический лекторий: дела и проблемы // Советская музыка. - 1983. - № 11.

Фишман Натан Львович (род. В 1909 г. в Баку; ученик Л. В. Николаева). Из педагогических советов Бетховена // Методические записки по вопросам музыкального образования. - М.: Музыка, 1966.

Хаймовский Гр. Размышляя над стенограммой // С. М., 1971, № 10 [проблемы исполнительства]

Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема // Мастерство музыканта-исполнителя. - М., 1976. - Вып. 2. - С. 5-67.

Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. - М., 1981.

Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. - Кн. 1. - М.: Сов. композитор, 1988.

Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. - М.: Интерпракс, 1994. - 384 с.

Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.

Чинаев В. Выразительность, личность, стиль в исполнительской культуре прошлого и современности // Современные проблемы музыкального исполнительства / Саратовский университет, 1987.

Шерстов В.Н. Целостные, диалого-синергетические принципы - как универсальная система самосозидания и саморазвития личности // Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений / РАМ им. Гнесиных; Ростовская конс. им. Рахманинова. - М., 1994. - С. 20-25.

Шуман Р. О музыке и музыкантах. - Т. 1. - М.: Музыка, 1975.

Шуранов В.А. Художественное противоречие в музыке как фактор формирования исполнительской интерпретации. - Уфа, 1989. * // Вопросы оптимизации учебного процесса в вузе. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 125. - М., 1993.

Ямпольский А. К вопросам развития скрипичной техники. Штрихи. Проблемы музыкальной педагогики. - М., 1981.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

7.1. Список методической литературы

Асафьев Б. Об исполнителях // Б. Асафьев. Критические статьи и рецензии. - Л., 1967.

Багрова Е.А. Перевод с англ. предисловия К. Marguerite к изд. сонат Моцарта для скрипки и фп. [вопросы артикуляции, фразировки, динамики, акцентуации, темпа, мелизматики] // Н/м работа 1997 г.

Балтримас Э. Исполнительству - больше внимания, критике - больше прав! // С.М. 1972/5.

Баренбойм Л. Возможна ли "объективная интерпретация"? // С.М., 1966/1

Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л., Музыка, 1974.

Баренбойм Л. Путь к музицированию. - Л., 1973.

Баренбойм Л. С.М. 1975/9

Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.

Берхин Н. Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных произведений // Вопросы психологии. - 1988, № 4.

Бескровная Г.Н. Взаимодействие преднамеренных и непреднамеренных (импровизационных) начал как источник многовариантности музыкальной интерпретации // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сб. трудов. - Астрахань, 1992.

Бескровная Г.Н. Преднамеренное и импровизационное начала в музыкальной интерпретации // Современное искусство в контексте культуры: тезисы Всероссийской научно-практической конференции. - Астрахань, 1994.

Бескровная Г.Н. Музыкальная интерпретация как процесс взаимодействия преднамеренного и импровизационного начал (к истории становления научной проблемы) // Проблемы художественной интерпретации в XX веке: Тезисы Всероссийской научно-практической конференции. - Астрахань, 1995.

Благой Д. Образная речь педагога // С.М., 1966/6

Боброва О. Роль сравнительного анализа интерпретаций в фортепианной педагогике (на примере Фантазии Шумана) // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды. Вып. 24 / ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1976. - С. 68-93.

Бодина Е.А. Творческая природа музыкального исполнительства: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - М., 1975. - 29 с.

Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.

Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.

Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психол. наук. - М., 1980.

Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.

Бочкарев Л. Экспериментально-психологическое исследование музыкантов-исполнителей в условиях международных конкурсов. Тезисы докладов к XX психологическому конгрессу. - М., 1972.

Вицинский А. Психологический анализ работы исполнителя над музыкальным произведением // Известия АПН РСФСР. Вып.25. - М., 1950.

Вопросы музыкального исполнительства. (Вып. 5. - М., 1969).

Вопросы музыкального исполнительства и педагогики: Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 24. - М., 1976.

Вопросы оптимизации учебного процесса в музыкальном вузе.

Гаккель Л. Я не боюсь, я музыкант. - СПб., 1993. [Статьи]

Гаккель Л., О новой исполнительской личности // Советская музыка, № 4, 1984.

Ганелин Л. О значении самонастройки и возможностях использования активного самовнушения (АС) при подготовке музыкантов-исполнителей // Психологическая саморегуляция. - Алма-Ата, 1973.

Гильбурд Г.И. Исполнительское искусство - сфера проявления художественной идеи. - Томск., 1984. [1.Худ. идея. 2. Худ. идея в исполнительстве. 3. Интерпретация худ. идеи. 4. Исполнительская культура]

Гинзбург Л.С. О музыкальном исполнительстве. М.: Знание, 1972.

Готсдинер А.Л. Подготовка учащихся к концертным выступлениям (К вопросу об эстрадном волнении) // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. - М.: Музыка, 1991. - С. 182-192.

Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.

Гуренко Е.Г. Исполнительство - искусство художественной интерпретации // Вопросы смычкового искусства. Сб. трудов (межвузовский). Вып. 49. - М., 1980.

Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ. - Новосибирск: Наука, 1982.

Дельсон В. Некоторые вопросы эстетики исполнительства // С.М., 1960/9, с. 112-

Здобнов Р. Исполнительство - род художественного творчества // Эстетические очерки, вып. 2. - М., 1967.

Казальс П. Об интерпретации // С.М. 1956, № 1. - С. 88-99.

Капустин Ю.В. Социальные функции музыканта-исполнителя и формы их осуществления в современном обществе; Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л., 1974.

Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л., Музыка, 1985.

Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.

Коган Л. Новая музыка - новые проблемы // С.М., 1975/1.

Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. На соискание учёной степени доктора искусствоведения. - М., 1981.

Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. - Л.: Музыка, 1979. - 208 с.

Корыхалова Н.П. Музыкальное произведение и "способ его существования" // С.М., 1971/7.

Корыхалова Н.П. Проблема объективного и субъективного в музыкально-исполнительском искусстве и ее разработка в зарубежной литературе // Музыкальное исполнительство, вып. 7. - М., 1972.

Кочнев Ю.Л. Музыкальное произведение и интерпретация // С. М. 1969, № 12, с.56-60.

Кочнев Ю. Л. Объективное и субъективное в музыкальной интерпретации: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л.: 1970. 22 с.

Куркела К. Музыкальное исполнение и его изучение (реферат) // Библиографическая информация, 1989, № 12, с. 57.

Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. - М., 1988.

Ланге В. О роли семантического анализа в интерпретации музыкальных произведений // Вопросы оптимизации учебного процесса в вузе. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 125. - М., 1993.

Магницкая Т.Н. Музыкальная фактура: теория, история, практика. - 1993.

Маккинон, Лилиас. Игра наизусть (перевод с английского Ф. Соколова). - Л.: Музыка, 1967.

Мастерство музыканта-исполнителя. Вып. 1. М., 1972. * Вып. ? - М., 1976.

Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства. - М., 1983.

- Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М., 1988.
- Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем (справочник). - М., 1966.
- Музыканту исполнителю. - М., 1992.
- Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1973.
- Озеров В.Ю., Орлова Е.В. Пути к импровизации (по материалам музыкальной печати Австрии, ФРГ и США, 1974-1975 гг.) // Экспресс-информация. Серия "Музыка". - М., 1975. - Вып. 2.
- Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.
- Раабен Л.Н. Об объективном и субъективном в исполнительском искусстве // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. I. - Л., 1962.
- Ражников В. Исполнительство как творчество // С.М., 1972, № 2, стр. 70-74.
- Раппопорт С. О вариантной множественности в исполнительстве // Музыкальное исполнительство, вып. 7. - М., 1972.
- Рихтер С. "Произведение нужно ставить в подлиннике" // С.М., 1970/11.
- Сайгушкина О.П. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Л., 1980. - 22 с.
- Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.
- Сахалтуева О.Е., Назайкинский Е.В. О взаимосвязях выразительных средств в музыкальном исполнении // Музыкальное искусство и наука. - М., 1970. - Вып. 1. - С. 59-94.
- Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.
- Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.
- Смирнов М. Эмоциональная природа музыки и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство и современность. Вып.1. - М.: Музыка, 1988.
- Стоковский Л. Музыка для всех. - М., 1959.
- Фейнберг С. Исполнитель и произведение // С.М., 1960/9.
- Филармонический лекторий: дела и проблемы // Советская музыка. - 1983. - № 11.
- Фишман Натан Львович (род. В 1909 г. в Баку; ученик Л. В. Николаева). Из педагогических советов Бетховена // Методические записки по вопросам музыкального образования. - М.: Музыка, 1966.
- Хаймовский Гр. Размышляя над стенограммой // С. М., 1971, № 10 [проблемы исполнительства]
- Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема // Мастерство музыканта-исполнителя. - М., 1976. - Вып. 2. - С. 5-67.
- Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. - М., 1981.

Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. - Кн. 1. - М.: Сов. композитор, 1988.

Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. - М.: Интерпракс, 1994. - 384 с.

Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.

Чинаев В. Выразительность, личность, стиль в исполнительской культуре прошлого и современности // Современные проблемы музыкального исполнительства / Саратовский университет, 1987.

Шерстов В.Н. Целостные, диалого-синергетические принципы - как универсальная система самосозидания и саморазвития личности // Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений / РАМ им. Гнесиных; Ростовская конс. им. Рахманинова. - М., 1994. - С. 20-25.

Шуман Р. О музыке и музыкантах. - Т. 1. - М.: Музыка, 1975.

Шуранов В.А. Художественное противоречие в музыке как фактор формирования исполнительской интерпретации. - Уфа, 1989. * // Вопросы оптимизации учебного процесса в вузе. Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 125. - М., 1993.

Ямпольский А. К вопросам развития скрипичной техники. Штрихи. Проблемы музыкальной педагогики. - М., 1981.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сайт Санкт-Петербургского центра современной музыки <http://www.remusik.org/>
2. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
3. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
4. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
5. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
6. Музыкальный словарь: <http://music-dic.ru>
7. Музыкальный словарь: <http://slovari.yandex.ru>
8. Доступ к ресурсам оксфордского издательства, в том числе к Музыкальной Энциклопедии и словарям: <http://oxfordmusiconline.com>
9. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научную литературу, постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на лекционных, аналитических и семинарских занятиях – как от преподавателя, так и от сокурсников, принимающих каждый раз непосредственное участие в поисках художественных открытий при

общении с шедеврами мировой музыкальной практики.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК и электронными базами, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерными классами.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)	Способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	Выступления на семинарах, выступления с докладами, участие в аналитических занятиях, экзамен
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)	Знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства и практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами	Выступления на семинарах, выступления с докладами, участие в аналитических занятиях, экзамен

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Компетенции	Показатели оценивания	Шкала оценки		
		Пороговый	Базовый	Повышенный

<p>способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)</p>	<p>Способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>Обнаруживает недостаточно сформированную способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>Обнаруживает в целом сформированную способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>Обнаруживает устойчивую способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>
<p>способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)</p>	<p>Знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства и практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами</p>	<p>Обнаруживает недостаточно глубокое знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства и недостаточно свободное практическое владение</p>	<p>Обнаруживает в целом сформированные представления о фундаментальной базовой литературе по истории и теории инструментального исполнительства и практическо</p>	<p>Обнаруживает глубокое знание фундаментальной базовой литературы по истории и теории инструментального исполнительства и свободное практическое владение сформулированными в ней</p>

		сформулированными в ней актуальными технологическими принципами	е владение сформулированными в ней актуальным и технологическими принципами	актуальными технологическими принципами
--	--	---	---	---

9.3. Контрольные материалы Текущая аттестация

Примерная тематика семинаров

1. Эстетика античности и теория об этосе.
2. Эстетические принципы эпохи ars nova в инструментальном исполнительстве.
3. Музыкально-риторические фигуры и теория аффектов в инструментальном исполнительстве 18 века.
4. Эстетика классицизма и её отражение в инструментальном исполнительстве.
5. Общая и музыкальная эстетика романтизма и её отражение в инструментальном исполнительстве.
10. Проблема исполнительской интерпретации на современном этапе.
11. Единство художественной и технической составляющих инструментального исполнительства в труде Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры».
12. Единство художественной и технической составляющих инструментального исполнительства в педагогических принципах Л. Ауэра.

Примерные темы докладов.

1. Теория «весовой» игры в современном обучении инструментальному исполнительству.
2. Музыкально-риторические фигуры в инструментальной музыке 18 века на примере анализа конкретного произведения (прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», сюиты, партиты Баха и др.).
3. Сочинения для струнных смычковых инструментов в сольном исполнении на фортепиано (примеры, принципы переложения).
4. Клавирные сочинения в сольном исполнении на струнных смычковых инструментах (примеры, принципы переложения).

5. Громкостная динамика и драматургия на примере конкретного инструментального произведения.
6. Расслоение звучности и способы его реализации на примере конкретного инструментального произведения.
7. Специфика ансамблевой работы исполнителя (на примере камерных ансамблей Брамса, Бетховена, Чайковского, Рахманинова и др.).
8. Проблема аутентичности в различных областях инструментального исполнительства.
9. Сравнение интерпретаций ряда выдающихся исполнителей одного и того же инструментального произведения (по выбору).
10. Методический анализ одного из сборников упражнений для какого-либо инструмента.

Промежуточная аттестация

Перечень вопросов к экзамену

1. Основные принципы и представители анатомо-физиологической школы инструментального исполнительства.
2. Основные принципы и представители психотехнической школы инструментального исполнительства.
3. Роль науки в познании природы и закономерностей музыкально-исполнительской деятельности.
4. Единство художественной и технической составляющих инструментального исполнительства.
5. Интонация в музыке. Интонация и семантика.
6. Концепции мелодии и ритма в музыке.
7. Проблема индивидуального замысла и художественной целостности музыкального произведения. Художественное открытие.
8. Проблема интерпретации музыкального произведения.
9. Проблемы исполнения инструментальной музыки эпохи барокко.
10. Л. Нардини: художественные принципы и основные этапы творческой деятельности.
11. Проблемы исполнения инструментальной музыки эпохи классицизма.
12. Мангеймская капелла: художественные принципы и этапы деятельности.
13. Проблемы исполнения инструментальной музыки эпохи романтизма.
14. Й. Сигети: художественные принципы и основные этапы творческой деятельности.
15. Ф. Крейслер: художественные принципы и основные этапы творческой деятельности.
16. Проблемы исполнения инструментальной музыки XX века.

9.4. Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания

В фонды оценочных средств входят различные виды деятельности ассистента-стажера:

- аналитические занятия (обсуждение изложенного преподавателем материала после каждой лекции с целью уяснения практического значения теоретических положений, изложенных в ней);

- доклады, подготовленные под руководством профессора и прочитанные самими ассистентами-стажерами (темы докладов ассистентов-стажёров могут быть взяты как из настоящего тезисного плана, так и избраны самими ассистентами-стажерами по согласованию с профессором, возможными темами для докладов может быть реферирование зарубежной или русской специальной литературы по теории и истории инструментального исполнительства;

- семинары (обучающиеся выступают с краткими сообщениями по проблемам вокального исполнительства на основе лекционного курса и самостоятельного изучения рекомендованной литературы и других источников (интернет), с последующим обсуждением после их выступления);

- вопросы к экзамену.

Процедура экзамена регламентируется Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».

Критерии оценивания

При оценке ответа обучающегося на экзамене учитываются:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи обучающегося.

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся свободно владеет фактическим материалом по вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он методологически грамотно его выстраивает, правильно пользуется терминологией, оценивает историко-стилевой контекст, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда обучающийся, владея материалом по заданному вопросу, знает факты, умеет правильно сделать выводы, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если обучающийся затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение обучающегося изложить материал с соблюдением норм русского языка, без вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда обучающийся слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда обучающийся допускает серьезные ошибки при ответе, путается терминологии, не знает методологических основ инструментального исполнительства. Эта же оценка выставляется в случае, когда обучающийся не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом обучающийся не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.