

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 24.05.2024 12:48:18

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра скрипки и альты

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

30.06.2023

История исполнительского искусства

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы

Оркестровые струнные инструменты

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Авторы-составители: к. иск., доцент А.В.Иванов,

Рецензент: д. иск., профессор Н. И. Дегтярева

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры скрипки и альта
«22» мая 2023 г., протокол № 5.

Содержание

Министерство культуры Российской Федерации	1
1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
6.1. Список основной литературы	12
6.2. Интернет-ресурсы	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	13
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	13
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	13
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	13
8.4. Контрольные материалы	15
2. Скрипичные произведения В.А.Моцарта	17
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	20
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	21

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История исполнительского искусства» нацелена на всестороннее содействие музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной исполнительской культуры в ее важнейших явлениях — от древности до современности;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкально-исполнительской культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкально-исполнительском искусстве и воздействии творчества великих исполнителей на духовную жизнь общества;
- раскрытие взаимодействия народной и профессиональной исполнительской культуры, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкально-исполнительского искусства, его выразительных средств;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История исполнительского искусства» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) программы – Оркестровые струнные инструменты.

Курс истории исполнительского искусства занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История зарубежной музыки», «История искусств», «История русской музыки», «Современная зарубежная музыка», «История исполнительских стилей», «История музыкальной педагогики».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации
	<i>Уметь:</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса производить фактурный анализ сочинения с целью определения его

	жанровой и стилевой принадлежности
	<i>Владеть:</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная аудиторная работа (всего)	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	153	98	65
Вид промежуточной аттестации		ЭКЗ	ЭКЗ
Общая трудоемкость: Часы	231	132	99
Зачетные единицы	7	4	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоя- тельная работа (час.)
1-й семестр				
1	Введение. Происхождение струнно-смычковых инструментов в Европе: проблемы периодизации, история смычка.	6	1	5
2	Виолы и скрипки.	6	2	4
3	Первые династии скрипичных мастеров. Особенности производства	6	1	5
4	Возникновение первых скрипичных школ в Италии	6	2	4
5	Творчество А.Вивальди	6	1	5
6	Французское скрипичное искусство первой половины XVIII века	6	1	5
7	Отражение немецких исполнительских и композиторских традиций в творчестве И.Бибера	6	2	4
8	Школа Корелли в середине XVIII века. Творчество Л.Боккерини	6	1	5

9	Тенденции развития австро-немецкой исполнительской школы в середине XVIII столетия. Контрабасовое искусство И.Шпергера	6	2	4
10	Исполнительское искусство во Франции второй половины XVIII века	6	1	5
11	Исполнительское искусство на смычковых в России XVIII века. Творчество И.Хандошкина	6	2	4
12	Музыка эпохи Великой французской революции. Дж.Б.Виотти и его последователи	6	1	5
13	Творчество Н.Паганини	6	2	4
14	Знаменитые современники Паганини. Л. Шпор, К. Липиньский.	6	1	5
15	Итальянское контрабасовое искусство в XVIII – XIX веках. Д. Драгонетти, Дж. Боттезини	6	2	4
16	Франко-бельгийская ветвь смычкового искусств в первой половине XIX века. Ш.Берио	6	2	4
17	Закат эпохи «виртуозно-блестящего» стиля. А. Вьетан, П. Сарасате.	6	2	4
18	Творчество Й. Иоахима	6	2	4
19	Альтовое искусство в XIX веке	6	1	5
20	Обзор музыкально-исполнительских тенденций в России XIX века.	6	1	5
21	Деятельность смычковых классов в первых русских консерваториях. Г. Венявский, А. Лауб, К. Давыдов, Л. Ауэр и др.	6	2	4
22	Произведения русских композиторов для смычковых (Глинка, Чайковский, Аренский, Танеев и др.)	6	2	4
Итого во 1-м семестре		132	34	98
2-й семестр				
23	Французское скрипичное искусство последней трети XIX века. Э. Изан	6	1	5
24	Выдающиеся воспитанники класса Л.Ауэра – Е.Цимбалист, М.Полякин, М.Эльман, И.Ахрон. Творчество Я.Хейфеца.	8	3	5
25	Виолончельное и контрабасовое искусство в первой половине XX века. Э.Фейерман, Г.Пятигорский, С.Кусевицкий, П.Казальс	6	2	4
26	Традиции франко-бельгийской школы в XX веке. Плеяда французских виолончелистов.	6	2	4
27	Возрождение «паганиниевского» репертуара в XX веке. Р.Ричи, З.Франческати, С.Аккардо	6	1	5
28	Выдающиеся представители «большого» инструментально-исполнительского стиля. Й.Менухин, Ф.Крейслер, Г.Шеринг, Й.Сигети	8	3	5
29	Достижения русско-советской скрипичной педагогики. В.Коргуев, М.Цейтлин, С.Столярский	8	3	5

30	Выдающиеся русско-советские скрипачи середины XX века. Творчество Д.Ойстраха, Л.Когана.	8	3	5
31	Школа С.Козолупова. Творчество М.Ростроповича и Д.Шафрана	6	2	4
32	Самобытность двух ветвей развития Ленинградской скрипичной школы. Творчество М.Ваймана и В.Шера	6	2	4
33	Контрабас в XX веке. Развитие джазового стиля	8	3	5
34	Альтовое искусство в XX веке. Творчество У.Примроуза, П.Хиндемита. Русско-советская альтовая школа.	7	3	4
35	Исполнительское искусство последних десятилетий (с 1980-х годов)	8	3	5
36	Концертные и камерно-ансамблевые произведения для струнных композиторов XX века.	8	3	5
Итого в 2-м семестре		99	34	65
Итого по курсу		231	68	153

5.2. Содержание программы

Введение. Обзор тем курса, учебной и научной литературы. История исполнительского искусства как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук. Вопросы периодизации истории исполнительского искусства.

Тема 1. *Происхождение струнно-смычковых инструментов в Европе: проблемы периодизации, история смычка.* Современная версия о ближневосточном происхождении европейских струнно-смычковых. Многообразие инструментальных форм в XI-XV веках, проблемы идентификации. Строение и техника игры на ребеке (ребабе), фиделе, гудке. Исторические типы конструкции смычка. Первые артистические профессиональные союзы, их социальная функция, художественные традиции (жонглёры, скоморохи, фигляры, шпильманы и пр.); использование струнно-смычковых в творчестве придворных менестрелей, труверов. Формирование основных способов игры «а браччо» и «а гамба».

Тема 2. *Виолы и скрипки.* Особенности строения инструментов виольного семейства и исполнительской культуры на них, формирование репертуара. Творчество Сен-Коломба, Марэ, Абея и др. Произведения И.С.Баха и его сыновей для виолы да гамба. Различия в трактовке танцевальных жанров во Франции и Италии. Взаимопроникновение характерных конструктивных и исполнительских черт между смычковыми семействами инструментов. Ансамбли-консорты

Тема 3. *Первые династии скрипичных мастеров* и их наиболее яркие представители (Гаспар да Сало, Маджини, Николо Амати, Страдивари и др.); некоторые особенности производства смычковых инструментов. Эстетические предпосылки вытеснения виольного семейства скрипками: смена музыкальных стилей, выдвижение оперного искусства, увеличение числа публичных концертов, изменение акустических условий и др.; первые известные скрипачи и виолончелисты (Джиакомелли, Габриэли и др.)

Тема 4. *Возникновение первых скрипичных школ* (венецианской, болонской, болонско-римской); формы музицирования, зарождение «концертирующего» принципа. Болонская (филармоническая) академия и её выдающиеся представители. Кристаллизация концертного

цикла (количество и соотношение частей, ритурнелей), введение в концертирующую группу альта в творчестве *Дж.Торелли* (1658-1709). Расцвет жанра трио-сонаты и его влияние на развитие *concerto grosso* в произведениях *Арканджело Корелли* (1653-1713), исполнительская и педагогическая деятельность последнего, сонаты для скрипки с сопровождением.

Тема 5. *Творчество А.Вивальди* (1678-1741) – утверждение в творчестве композитора классической модели сольного концерта, общие формы движения как основа инструментальной выразительности. Традиции Вивальди, Корелли и др. в инструментальной музыке И.С.Баха, Г.Ф.Телемана и Г.Ф. Генделя. Особенности музыкального образования инструменталистов в Италии XVII-XVIII веков.

Тема 6. *Французское скрипичное искусство первой половины XVIII века.* Придворная музыкальная жизнь. *Ж.-Б.Люлли* (1632-1687) и его деятельность как художественного руководителя и концертмейстера. Прообраз международных музыкальных фестивалей – парижские «Духовные концерты» (1725). Соединение французских музыкальных традиций (орнаментики, национальных особенностей танцевальных жанров музыки, ритмической сложности) и итальянского скрипичного искусства в творчестве *Ж.-М.Леклера* (1697-1764) и его учеников.

Тема 7. *Отражение немецких исполнительских и композиторских традиций в творчестве И.Бибера* (1644-1704) – семантика музыкального языка, его духовно-религиозный подтекст, полифония как мировоззренческая категория (сонаты-мистерии, сонаты цикла «Розарий»). Произведения для солирующих струнных инструментов в творчестве немецких композиторов первой половины XVIII века (И.С.Бах, Гендель, Г.Ф.Телеман)

Тема 8. *Школа Корелли в середине XVIII века. Л.Боккерины*

Выдающиеся ученики А.Корелли: *Ф. Джеминиани* (1687-1762) и его «Искусство игры на скрипке»; *П.Локкателли* (1695-1764) – блестящий виртуоз, систематизировавший технику игры на скрипке (12 концертов с 24 каденциями-каприсами); творчество *Дж.Тартини* (1692–1770) – отражение стиливого поворота в инструментальной музыке, в скрипичной технике, соответствующие изменения в строении смычка. Теоретические труды, педагогическое наследие; проявление эстетики «тянущегося звука» («*son file*») в исполнительском искусстве лучшего ученика Тартини – *П.Нардини* (1722-1793). Галантность и виртуозность в виолончельных произведениях *Творчество Л.Боккерины* (1743-1805), претворение принципов концертирования в камерной музыке, закрепление классических инструментальных форм (струнные трио, квартеты, квинтеты), использование национального колорита и звукоизобразительных средств.

Тема 9. *Тенденции развития австро-немецкой исполнительской школы в середине XVIII столетия.* Мангеймская школа (Я. Стамиц, Ф. Рихтер, А. Фильц и др.), как синтез богемских и австро-венгерских народных музыкальных традиций. Эмоциональная яркость, контрастность тематизма, предпосылки к формированию классического оркестрового состава, новаторство динамической манеры исполнения, особенности артикуляционной выразительности (мангеймские вздохи, комбинации смычковых штрихов) – отличительные черты наследия мангеймских мастеров. *И.Шпергер* (1750-1812) – зачинатель сольного контрабасового исполнительства, камерные ансамбли с участием контрабаса в творчестве композитора. Сольные и ансамблевые произведения В.А.Моцарта и Й.Гайдна для струнно-смычковых инструментов.

Тема 10. *Скрипичное искусство во Франции второй половины XVIII века.* Ассимиляция итальянских исполнительских традиций во французской художественной среде. Первые «самоучители» игры на инструментах скрипичного семейства (Дюпон, Коррет). Расцвет французской виолончельной школы (Берто, Жансоны, Дюпор-старший и др.). Художественное и методическое значение скрипичного наследия *П.Гавинье* (1728-1800) и его последователей (ЛеДюк, Ваншон и др.).

Тема 11. *Исполнительское искусство на смычковых в России в XVIII веке.* Народные истоки музицирования на смычковых инструментах, творчество гудошников. Деятельность иностранных музыкантов-виртуозов при русском дворе. Л.Мадонис (1700-1767), А.Лолли

(1733-1802), Ф.Тиц (1742-1810) и др. Музыкальное образование в России в XVIII веке. Зарождение крепостных оркестров. Оперомания. *И.Е. Хандошкин* (1747-1804) и освоение им западноевропейских исполнительских и композиторских традиций.

Тема 12. *Музыка эпохи Великой французской революции.* Демократизация музыкального искусства. Простота, плакатность, героика, общедоступный музыкальный язык. Инструментально-симфонические жанры и творчество Ф. Госсека. Конфликтность, ораторская выразительность, расширение традиционных форм, усиление роли оркестра. Начало эпохи большого «драматического» стиля в исполнительском искусстве; возникновение новых жанров и обновление прежних, глубокие интонационные связи с оперным искусством, повышенный интерес к фольклору; повсеместное распространение явления чудо-детей; Влияние образной сферы музыки конца XVIII века на строение смычка (реформа Ф.Турт-младшего). *Дж.-Б. Виотти* (1755-1824) – основатель новой скрипичной школы, реформатор образно-интонационной сферы скрипичного концерта. Его наиболее известные ученики и последователи (*П.Роде, Р.Крейцер, П.Байо*); анализ их методического, творческого наследия и влияния на дальнейшее развитие смычкового искусства в XIX веке. Братья *Ж.П. и Ж.Л. Дюпоры* и переход от «галантного» стиля к инструментальной драме в виолончельном искусстве. «Школа» Ж.-Л.Дюпора. Деятельность Парижской консерватории (год основания 1795).

Тема 13. *Н.Паганини (1782-1840)* – великий реформатор скрипичного искусства, создатель нового образа музыканта-исполнителя. Основные этапы творческой биографии, мифотворчество вокруг личности музыканта; музыкально-технические особенности интерпретации паганиниевского наследия. Смычковый репертуар после Великой Французской революции: концерты и сонаты Л. Бетховена, К.М. фон Вебера, камерное творчество Д.Онслоу.

Тема 14. *Знаменитые современники Паганини и своеобразие их творческого пути. Л.Шпор (1784-1859)* – наследник «большого» драматического стиля в инструментальной музыке; его просветительские, композиторские и дирижерские начинания. «Школа» Шпора как важнейший документ музыкантского ремесла эпохи. Новая ступень в развитии виолончельной техники в произведениях Б.Ромберга (1767-1841); преемственность ромберговского стиля в творчестве т.н. «Дрезденской школы». Основатель венской скрипичной школы Й.Бём (1795-1876). Выдающиеся виртуозы польского происхождения; значение для развития отечественной скрипичной школы исполнительской деятельности *К.Липиньского* (1790-1861), *А.Контского* (1825-1879). Деятельность последнего на посту директора Варшавской Академии музыки.

Тема 15. *Итальянское контрабасовое искусство в XVIII – XIX веках. Д.Драгонетти (1763-1846)* - особенности игрового аппарата, лондонский период творчества, ансамблевое мастерство (дуэты с Дж.Виотти, Р.Линдли), Драгонетти-коллекционер. *Дж.Боттезини* (1821-1889) – мировой охват дирижёрско-исполнительской деятельности, паганиниевский «след» в контрабасовом искусстве, неразрывные тематические связи оперного и инструментального творчества.

Тема 16. *Франко-бельгийская ветвь смычкового искусства в первой половине XIX века.* Объединение традиций парижской и «паганиниевской» школы в творчестве *Ж.-О. Берио* (1802-1870). Пик виртуозно-романтического виолончельного искусства в исполнительской и композиторской манере *А.Ф. Сервэ* (1807-1866). Сближение различных европейских школ под крышей Парижской консерватории, деятельность *Ю. Леонара* (1819-1890), *Ф.-А. Хабенена* (1781-1849), *Ж.Д. Аляра* (1815-1888). Французская мастеровая школа (Савар, Шано, Вильом).

Тема 17. *Закат эпохи «виртуозно-блестящего» стиля.* Новые тенденции исполнительского искусства в середине XIX века. Постепенный отказ от «внешней» виртуозности, поворот к искусству интерпретации. *Г.Венявский* (1835-1880), композиторское наследие последнего. *П.Сарасате* (1844-1908): объединение салонной и проникновенной игры, собственные произведения и посвящения. *А.Вьетан* (1820-1881), новые тенденции исполнительской

эстетики: убеждение вместо удивления, «переходный» тип концерта, объединяющий эффектную виртуозность фактуры и симфоническое развитие. Творчество французских и бельгийских композиторов XIX века для скрипки и виолончели.

Тема 18. *Творчество Й.Иоахима (1831-1907)* – солиста и ансамблиста, сотрудничество с Р.Шуманом и Й.Брамсом. Продолжение традиций венской школы в творчестве Г.Хельмсбергера, Ф.Давида, Й. Эрнста. Произведения для струнных Ф.Мендельсона-Бартольди, Р.Шумана, Й.Брамса, а также композиторов т.н. «новой веймарской» и «новой лейпцигской» школ. Выдающиеся выпускники класса Иоахима – *Б.Губерман* (1882-1947), *Е.Хубаи* (1858-1937). Естественная эмоциональность как отличительная черта их творчества.

Тема 19. *Альтовое искусство в XIX веке.* Факультативная система обучения навыкам игры на альте в европейских консерваториях. Деятельность выдающихся скрипачей в качестве альтистов (Н.Паганини, А.Вьетан, Г.Венявский и др.). Формирование сольного, ансамблевого романтического репертуара (Г.Берлиоз, Ф.Мендельсон, М.Глинка, Й.Брамс и др.), а также методических сочинений («Школы» Б.Компаньоли, А.Бруни).

Тема 20. *Обзор музыкально-исполнительских тенденций в России XIX века.* Русские музыканты любители середины XIX века (А.Львов, М.Виельгорский, Н. Голицын и др.), аристократические музыкальные салоны, открытие Филармонического общества, а затем Концертного общества и Русского Музыкального общества. Гастроли зарубежных виртуозов в России, культурные связи с русскими музыкантами, зарождение музыкальной критики.

Тема 21. *Деятельность смычковых классов в первых русских консерваториях.* Претворение и развитие школы Й.Иоахима в артистической и педагогической деятельности *Л.Ауэра* (1845-1930). Объединение различных инструментальных школ в игре *Г.Венявского* (1835-1880), композиторское наследие, работа в Санкт-Петербургской консерватории; *К.Давыдов* (1838-1889) – универсальный художник, преемник и реформатор «Дрезденской виолончельной школы», ректор Санкт-Петербургской консерватории. Русские виолончелисты на грани веков (А.Вержбилович, А.Брандуков и др.), русско-чешские музыкально- исполнительские связи: скрипка (*А.Лауб*, *Б.Гржимали*), виолончель (*Г.Виган*, *Д.Поппер*). Итальянские и австро-чешские корни русской контрабасовой школы XIX века (от *В.Гаузе* (1764-1847) до *Й.Рамбоусека* (1845-1901))

Произведения русских композиторов XIX века для струнно-смычковых инструментов.

Тема 22. *Французское скрипичное искусство последней трети XIX века.* Обновление во французской музыке. Образование «Национального музыкального общества»; «Концерты Колонна», «Концерты Ламурё»; «Schola Cantorum». Расцвет инструментальных жанров. Творчество *Э.Изаи* (1858-1931) – вершина развития виртуозно-романтического скрипичного искусства; возрождение баховских традиций в творчестве музыканта, сонаты для скрипки соло, произведения для скрипки и виолончели с оркестром, посвящения Изаи. Инструментальные сочинения Э. Лало, Э. Шоссона, Э. Шабрие, Ж. Массне и др.

Тема 23. *Основные тенденции развития исполнительского искусства в первой половине XX века:* влияние институтов музыкального предпринимательства, расцвет конкурсной культуры, массовая культура и музыкальное образование.

Выдающиеся воспитанники класса Л.Ауэра – Е.Цимбалист, М.Полякин, М.Эльман, И.Ахрон и др. *Яша Хейфец* (1901-1987): - судьба артиста, творческие союзы (Пятигорский, Шнабель, Примроуз и др.), особенности интонирования музыканта. Произведения-посвящения Я.Хейфецу.

Тема 24. *Виолончельное и контрабасовое искусство в первой половине XX века.* Э.Фейерман (1902-1942) – короткая яркая вспышка в виолончельном искусстве, «скрипичность» исполнительской манеры. Эпическое повествование как отличительная черта исполнительской манеры *Г. Пятигорского* (1903-1976). Контрабасовое и дирижёрское искусство *С.Кусевитского* (1874-1851); деятельность во главе Бостонского симфонического оркестра, основание музыкальных фондов.

Пабло Казальс (1876-1973) - сочетание бескомпромиссной гражданской позиции и гуманистических идеалов искусства в творческой биографии. Музыкально-общественная деятельность (Рабочее музыкальное общество), значение фестивалей, основанных Казальсом (Прад, Сан-Хуан); нововведения в виолончельную технику (расширенная трактовка позиционной игры), внедрение баховского виолончельного наследия в концертный репертуар.

Тема 25. *Продолжение традиций франко-бельгийской школы в XX веке.* Влияние музыки импрессионизма на словарь средств инструментальной выразительности. *Жак Тибо* (1880-1953). Сольная и камерная деятельность (Трио Ж.Корто-Ж.Тибо-П.Казальс), организация именного конкурса, изысканный камерный инструментализм. *Артур Грюмьо* (1921-1986) и отражение классических тенденций в исполнительстве, интерпретация В.Моцарта.

Плеяда выдающихся французских виолончелистов (М.Марешаль, А.Наварра, П.Тортелье, П.Фурнье, М.Жендрон), их собственное композиторское и исполнительское творчество, а также плоды сотрудничества с французскими композиторами XX века (М.Равель, К.Дебюсси, «Le Six», Ф.Жоливе и др.)

Тема 26. *Возрождение «паганиниевского» репертуара в XX веке.* Выдающиеся лауреаты Конкурса им.Н.Паганини в Генуе и их артистическая деятельность в контексте новаторских традиций великого «генуэзца». *Р.Ричи* (1918 -2012), *З.Франческати* (1902-1991), *С.Аккардо* (1941). Подъем интереса итальянских композиторов к сочинению музыки для струнных (А.Казелла, Л.Даллапиццолла, И.Пицетти, О.Респиги и др.)

Тема 27. *Выдающиеся представители «большого» инструментально-исполнительского стиля.* *Фриц Крейслер* (1875-1962) и представители венского литературно-музыкального модерна; стилизация как основа композиционной техники; посвящения Крейслеру; особенности интонирования (вibrато, портаменто). *Йозеф Сигети* (1892-1973) – венгро-цыганские корни инструментальной культуры; традиции и новые тенденции в освоении репертуара для скрипки solo (И.С.Баха, Э.Изаи, Б.Бартока), взаимодействие с современной музыкальной культурой (сотрудничество со Стравинским, Бартоком и др.). *Иегуди Менухин* (1916-1999) –особенности воспитания в детские годы, масштаб сферы вдохновения (восточные и еврейские музыкальные традиции, массовая музыкальная культура), франко-бельгийская основа интерпретации романтиков, общественная деятельность, открытие собственной музыкальной школы. *Г.Шеринг* (1918 – 1988) – пропорциональность, «архитектурность», сдержанная чувственность исполнительской манеры, кристальное интонирование. *Дж.Энеску* (ГОДЫ) – многогранность творческой деятельности, национальные мотивы в исполнительской и композиторской деятельности.

Тема 29. *Достижения русско-советской скрипичной педагогики.* Педагогические принципы школы П.Столярского (1871-1944), Л.Цейтлина (1881-1952), Коргуева (ГОДЫ), Янкелевича (ГОДЫ) и др. Тенденции развития методической литературы. Открытие Саратовской (1914), Киевской (1920) консерваторий.

Тема 30. *Выдающиеся русско-советские скрипачи середины XX века.* *Давид Ойстрах* (1908-1974) – основные этапы творческой биографии, концепция Конкурса Королевы Елизаветы; камерно-ансамблевое творчество (Трио Ойстрах-Оборин-Кнушевицкий); интерпретация классического и современного репертуара, сотрудничество с Д.Шостаковичем, С.Прокофьевым, А.Хачатуряном и др.; педагогическая деятельность. «Буря и натиск» в исполнительской манере *Леонида Когана* (1924-1982).

Тема 31. *Школа С.Козолупова* (1884-1961). Блестящие её выпускники – С.Кнушевицкий, Н.Шаховская, Н.Фейгин и др. Творчество *М.Ростроповича* (1927-2007) – виолончелиста, дирижёра, пианиста, музыкально-общественного деятеля. Т.н. Ленинградская виолончельная школа во главе с Н.Штриммером и его лучшим учеником *Д.Шафраном* (1929-1997).

Тема 32. *Самобытность двух ветвей развития Ленинградской скрипичной школы.* *М.Вайман* (1926-1977): особенности его педагогического метода, выдающиеся выпускники – Б.Гутников, З.Винников, Ф.Хиршхорн, М.Гантварг; и *В.Шер* (1900-1962) и его класс (А.Резниковский, В.Овчарек, В.Либерман и др.)

Тема 33. *Контрабас в XX веке. Успехи русско-советского контрабасового искусства в XX веке. И.Гертович (1884-1953) – первый солист-контрабасист Советского Союза, ансамблевая и педагогическая деятельность. Сольная карьера Р.Азархина (1931-2007). Советская и русская контрабасовая педагогика (Милушкин, Хомицер, Доброхотов, Буяновский, Раков).*

Развитие джазового направления в музыке. Истоки зарождения стиля; оркестры менестрелей, формирование профессиональных джаз-бэндов; джазовые контрабасисты (Р.Браун, Ч.Мингус, Р.Картер и др). Знаменитые джазовые скрипачи (Ст. Грапелли, Ж.-Л.Понти и др.). Особенности исполнения джазовых произведений – свинг, блуждающий акцент, блюзовые ноты, импровизация и пр.

Тема 34. *Альтовое искусство в XX веке.*

Зарубежные альтисты. Творчество У.Примроуза, Э.Уоллфиша, П.Хиндемита. Вершины зарубежного альтового репертуара – сочинения Хиндемита, Бартока, Уоллтона.

Русско-советская альтовая школа. В.Борисовский (1900-1972) – основатель отечественной альтовой школы, редактор произведений для альты, исполнительство на виоль д’амур. Ф.Дружинин (1932-2007), педагогическая, композиторская деятельность. Ю.Баимет (1953) – многогранность музыкального таланта, популяризация альтового репертуара, сотрудничество с русским музыкальным «авангардом» (Пярт, Денисов, Канчелли, Шнитке и др.). Ленинградская альтовая школа – Ю.Крамаров, В.Стопичев и др.

Тема 35. *Исполнительское искусство последних десятилетий (с 1980-х годов). Послевоенный рост числа конкурсов и фестивалей и их роль в выявлении молодых талантливых исполнителей на струнно-смычковых инструментах (Конкурс им. П.Чайковского, Конкурс Королевы Елизавет, Конкурс им Л.Шпора, Фестивали артистической молодёжи и пр.). Развитие институтов музыкального менеджмента. Появление международных музыкальных организаций (педагогической и меценатской направленности). Проведение на регулярной основе обучающих программ (мастер-классов и мастер-курсов). Современные скрипачи, виолончелисты и контрабасисты (В.Репин, А.Жислин, Л.Кавакос, Йо-Йо-Ма, Г.Шифф, Я.Штаркер, Г.Карр и др.).*

Тема 36. *Концертные и камерные произведения для струнно-смычковых инструментов композиторов второй половины XX века (Бриттен, Шнитке, Десятников, Слонимский, Эшпай, Лютославский, Пендерецкий, и др.)*

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

Ауэр Л. Моя долгая жизнь в музыке. – СПб: «Композитор», 2006

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007838424/

Епишин А. Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. – СПб.: Композитор, 2006.

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007866036/

Берфорд Т. В. Николо Паганини: стилевые истоки творчества. – СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова, 2010. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_000291026/

Копытова Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века. – СПб: «Композитор», 2006 https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007484769/

Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – Музгиз, 1961 https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007484773/

Раабен Л. Мирон Полякин. – Музгиз, 1963/ https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007484756/

Сапонов М. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. – Классика-XXI, 2004. https://old.rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_539696/

Юзефович В. Кусевицкий. Т.1 «Русские годы». – Москва, 2004. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002563832/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com>
2. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru
3. Учебные пособия, нотная литература: <http://imslp.org>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации
	<i>Уметь:</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности
	<i>Владеть:</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Формы промежуточной аттестации – экзамен в конце 1-го и 2-го семестра.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации	<i>Не знает</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации	<i>Знает частично</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации	<i>Знает в достаточной степени</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации	<i>Знает в полной мере</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации
---	---	---	--	--

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопросы билета

<i>Уметь:</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности	<i>Не умеет</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности	<i>Умеет в достаточной мере</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности	<i>Умеет свободно</i> рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности
--	--	--	--	--

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопросы билета

<i>Владеть:</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческого	<i>Не владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческого	<i>Частично владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческого	<i>В целом владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческого	<i>В полной мере владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческого
--	--	--	---	---

й литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий	й литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий	музыковедческо й литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий	й литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий	музыковедческо й литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий
---	---	--	---	--

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс.количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические, аналитические и практические аспекты вопроса	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией и культура устной речи	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному 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 правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

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

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает исполнителей, композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент 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 студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и 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.

8.4. Контрольные материалы

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
и подготовки к семинарским занятиям

1-й семестр

К темам 1–3:

1. Различия в строении виол и скрипок.
2. Деятельность шпильманов и жонглёров.
3. Сферы бытования гудка, фиделя, ребека.
4. Первые мастерские скрипичные школы.
5. Болонская скрипичная школа и её представители.
6. Творчество М.Марэ, Сент-Коломба.

К теме 4-6:

1. А.Вивальди. Концерты цикла «Гармоническое вдохновение».
2. Ж.М.Леклер. Сонаты и концерты для скрипки.
3. И.Бибер. Сонаты-мистерии для скрипки с басом («Земной путь Богородицы»).
4. И.С.Бах. Скрипичные концерты.
5. Г.Ф.Гендель. Сонаты для скрипки, concerti grossi.

К теме 7-8:

1. Ф.Джеминиани. Concerto grosso памяти А.Корелли.
2. П.Локателли. Концерты и каприсы из цикла “L’art du violon”.
3. Дж.Тартини. Сонаты для скрипки «Покинутая Дидона», «Трели Дьявола».
4. Л.Боккерини. Виолончельные концерты и сонаты.
5. Л.Боккерини. Струнные квартеты и квинтеты (с гитарой, со второй виолончелью).

К темам 9 - 11:

1. Контрабасовое наследие И.Шпергера.
2. В.А.Моцарт. Концерты для скрипки с оркестром.
3. В.А.Моцарт. Сонаты для скрипки и клавира; соната для фагота и виолончели.
4. Й.Гайдн. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром.
5. Жанр «концертной симфонии» в произведениях А.Стамица, В.А.Моцарта, Й.Гайдн
6. П.Гавинье. 24 matinee.

7. Дж.Б.Виотти. Концерты для скрипки с оркестром №№ 22 и 23.
8. П.Род. 24 каприза для скрипки соло.
9. Р.Крейцер. 40 этюдов для скрипки соло. Концерты для скрипки с оркестром.

К темам 12-13:

1. Н.Паганини. 24 каприза для скрипки соло.
2. Н.Паганини. Концерты для скрипки с оркестром №№1, 2.
3. Жанровые признаки «Военных» концертов на примере концерта для скрипки с оркестром К.Липиньского .
4. Оперные формы в инструментальной музыке на примере концерта №8 Л.Шпора.
5. Г.Эрнст. Парафразы и капризы для скрипки соло.

К теме 14:

1. Ш.Берио. Поздние скрипичные концерты. «Балетные сцены».
2. Ф.Сервэ. Фантазии на оперные темы для виолончели с оркестром.
3. А.Вьетан. Концерты для скрипки с оркестром №№ 4 и 5.
4. А.Вьетан. Концерты для виолончели с оркестром.

К теме 15:

1. Г.Венявский. Концерты для скрипки с оркестром.
2. Г.Венявский. Вариации на оригинальную тему. Легенда для скрипки с оркестром.
3. П.Сарасате. Испанские миниатюры. Цыганские напевы
4. Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром.

К теме 16:

1. Г.Берлиоз. «Гарольд в Италии».
2. Н.Паганини. Большая соната для альта с оркестром.
3. Дж.Боттезини. Концерт для контрабаса с оркестром h-moll.
4. Дж.Боттезини. Большой концертный дуэт для скрипки и виолончели с оркестром.

К теме 18:

1. Р.Шуман. Концерт для скрипки с оркестром; Фантазия для скрипки с оркестром
2. Р.Шуман. Концерт для виолончели с оркестром.
3. И.Брамс. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром; концерт для скрипки с оркестром.
4. И.Брамс. Сонаты для скрипки (альта, виолончели) и фортепиано.

К темам 19–20:

1. Э.Шоссон. Поэма для скрипки с оркестром.
2. С.Франк. Соната для скрипки с фортепиано.
3. Э.Шоссон. Концерт для скрипки и фортепиано со струнным квартетом.
4. К.Дебюсси. Сонаты для скрипки (виолончели) и фортепиано.
5. М.Равель. Соната для скрипки и виолончели.
6. М.Равель. Сонаты для скрипки и фортепиано.

К темам 21–23:

1. Э.Элгар. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром.
2. Б.Барток. Концерт для альта с оркестром.
3. О.Мессиан. Квартет «На конец времени».

4. Дж.Энеску. Соната для скрипки и фортепиано №3.
5. Э.Изаи. Сонаты для скрипки соло.
6. А.Берг. Концерт для скрипки с оркестром.
7. А.Шёнберг. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром.
8. Альтовые сочинения П.Хиндемита
9. Б.Бриттен. Концерт для скрипки с оркестром. Симфония для виолончели с оркестром.

К темам 24-25:

1. Д.Шостакович. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром
2. А.Хачатурян. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром
3. С.Прокофьев. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром.
4. Н. Мясковский. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром.
5. Д.Шостакович. Соната для альта и фортепиано.

К теме 26:

1. А.Шнитке. Концерты для альта (виолончели) с оркестром.
2. Г.Канчели. Концертные произведения для альта.
3. С.Губайдуллина. «Семь последних слов спасителя нашего на кресте» для виолончели и баяна с оркестром.
4. В.Лютославский, К.Пендерецкий. Концерты для скрипки (виолончели) с оркестром.
5. Эшпай А. Концертные произведения.

Примерные билеты к экзамену

- Билет 1: 1. Происхождение виол и скрипок
 2. Творчество Э.Изаи
- Билет 2: 1. Деятельность первых скрипичных мастеров
 2. Творчество Л.Шпергера.
- Билет 3: 1. Особенности исполнительской культуры на виолах
 2. Скрипичные произведения В.А.Моцарта
- Билет 4: 1. «Мангеймский стиль»
 2. Творчество Н.Паганини
- Билет 5: 1. Инструментальное наследие Л.Боккерини
 2. Произведения К.Сен-Санса для скрипки и виолончели
- Билет 6: 1. А.Корелли и его школа
 2. Произведения для альта П.Хиндемита
- Билет 7: 1. А.Вивальди и эволюция концертного жанра.
 2. Смычковые произведения И.Брамса
- Билет 8: 1. Реформа исполнительского стиля в творчестве Дж.Б.Виотти.
 2. Смычковые произведения Л.Бетховена.
- Билет 9: 1. Эпоха «блестящего» стиля и её представители.
 2. Произведения И.С.Баха для скрипки и виолончели соло.
- Билет 10: 1. Франко-бельгийская исполнительская школа в XIX веке.
 2. Произведения С.Прокофьева для смычковых.

- Билет 11: 1. Австро-немецкое исполнительское искусство в XIX веке
2. И.Бибер. Сонаты-мистерии для скрипки
- Билет 12: 1. Школа Й.Иоахима
2. Произведения для скрипки и виолончели П.Чайковского
- Билет 13: 1. Русская смычковая культура в XVIII веке
2. Произведения для смычковых Д.Шостаковича
- Билет 14: 1. Русские музыканты-любители первой половины XIX века.
2. Альтовые произведения Г.Канчели, А.Шнитке.
- Билет 15: 1. Выпускники класса Л.Ауэра.
2. Скрипичные произведения И.Хандошкина.
- Билет 16: 1. Скрипичные и виолончельные классы в первых русских консерваториях.
2. Произведения для смычковых Н.Мясковского.
- Билет 17: 1. Русско-советская исполнительская школа в первой половине XX века
2. Смычковое наследие Ф.Мендельсона.
- Билет 18: 1. Австро-чешская контрабасовая школа в XIX веке.
2. Скрипичные произведения К.Шимановского.
- Билет 19: 1. Итальянская контрабасовая школа в XIX веке.
2. Скрипичные и виолончельные произведения Э.Элгара.
- Билет 20: 1. Русско-советская смычковая школа во второй половине XIX века.
2. Произведения для смычковых Б.Бриттена.
- Билет 21: 1. Французская виолончельная школа в XX веке.
2. Произведения для скрипки И.Стравинского.
- Билет 22: 1. Западноевропейские скрипачи первой половины XX века.
2. Произведения для скрипки Г.Ф.Генделя и Г.Ф.Телемана.
- Билет 23: 1. Ленинградская скрипичная (виолончельная, альтовая) школа.
2. Произведения для смычковых Р.Шумана
- Билет 24: 1. Выдающиеся скрипачи (альтисты, виолончелисты, контрабасисты) современности.
2. Произведения для смычковых Й.Гайдна.
- Билет 25: 1. Джазовое контрабасовое (скрипичное) искусство в XX веке
2. Произведения для скрипки (альта, виолончели, контрабаса) французских композиторов XX века (Пуленк, Мессиян, Онеггер и др.)

8.5. Дополнительная музыкальная литература

1-й семестр

Бибер И. Сонаты-мистерии для скрипки и баса

Марэ М. 32 вариации на тему «Фолии»

Корелли А. Concerti grossi op. 6, трио-сонаты, сонаты для скрипки и баса (по выбору)

Вивальди А. Цикл концертов «Времена года», цикл концертов «Гармоническое вдохновение»

Гендель Г. Concerti grossi, сонаты для скрипки

Бах И.С. Концерты для скрипки (a-moll, E-dur, для двух скрипок d-moll), сонаты и партиты для скрипки соло, сюиты для виолончели соло

Телеман Г.Ф. Концерт для альты с оркестром

Джеминиани Ф. Concerti grossi (посв. А.Корелли)

Локателли П. Концерты из цикла «L'art du violon»
Тартини Дж. Сонаты для скрипки (по выбору)
Боккерини Л. Концерты для виолончели (по выбору), струнный квинтет «Ночная музыка в Мадриде»
Гайдн Й. Концерты для скрипки (C-dur, G-dur), для виолончели (C-dur), Концертная симфония для 4-х солистов F-dur
Моцарт В. Концерты для скрипки (A-dur, G-dur, D-dur), Концертная симфония для скрипки и альта, сонаты для скрипки (по выбору)
Шпергер И. Концерт для контрабаса с оркестром
Хандошкин И. Сонаты для скрипки соло (по выбору)
Виотти Дж.-Б. Концерт для скрипки с оркестром №23 a-moll
Паганини Н. Каприсы (3-4 по выбору), Концерты для скрипки с оркестром №№ 1 и 2
Шпор Л. Концерт для скрипки с оркестром №9 d-moll
Берлиоз Г. Симфония «Гарольд в Италии», «Видение и Каприз» для скрипки с оркестром
Бетховен Л. Концерт для скрипки, Тройной концерт, сонаты для виолончели и фортепиано (A-dur, C-dur), сонаты для скрипки и фортепиано (c-moll, G-dur)
Шуберт Ф. Соната для арпеджиона, Концертный дуэт для скрипки и фортепиано A-dur
Вебер К.М. Сонаты для скрипки (по выбору), ор.20 для виолончели и оркестра, Венгерское рондо для альта с оркестром

2-й семестр

Мендельсон Ф. Концерт для скрипки, соната для виолончели и фортепиано D-dur
Шуман Р. Концерты для скрипки и виолончели с оркестром, соната №2 для скрипки и фортепиано, Пять пьес в народном духе для виолончели и фортепиано
Шопен Ф. Соната для виолончели и фортепиано
Берио Ш. Концерт для скрипки с оркестром №9
Боттезини Дж. Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром
Брамс И. Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для скрипки и виолончели с оркестром, сонаты для скрипки с фортепиано (по выбору) и для виолончели с фортепиано (по выбору)
Вьетан А. Концерты для скрипки с оркестром №№ 4 и 5, Концерт для виолончели с оркестром № 2
Сен-Санс К. Концерт для скрипки с оркестром № 3, Интродукция и рондо каприччиозо для скрипки с оркестром, Хаванез для скрипки с оркестром, Концерт для виолончели с оркестром № 2
Франк С. Соната для скрипки и фортепиано
Форе Г. Сонаты для виолончели и фортепиано (по выбору), сонаты для скрипки и фортепиано (по выбору)
Шоссон Э. Поэма для скрипки с оркестром, Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета
Дворжак А. Концерт для виолончели с оркестром h-moll;
Григ Э. Соната для скрипки и фортепиано (по выбору), соната для виолончели и фортепиано
Чайковский П. Концерт для скрипки с оркестром, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, пьесы для скрипки и фортепиано
Глазунов А. Концерт для скрипки с оркестром, Концерт-баллада для виолончели с оркестром
Танеев С. Концертная сюита для скрипки с оркестром
Аренский А. Концерт для скрипки с оркестром
Аренский А. Концертная сюита для скрипки с оркестром
Дебюсси К. Соната для скрипки и фортепиано, соната для виолончели и фортепиано
Равель М. Соната для скрипки и фортепиано №2, соната для скрипки и виолончели
Элгар Э. Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для виолончели с оркестром
Кусевицкий С. Концерт для контрабаса с оркестром

Шёнберг А. Концерт для виолончели с оркестром
Берг А. Концерт для скрипки с оркестром
Веберн А. Пьесы для скрипки с фортепиано, пьесы для виолончели с фортепиано
Хиндемит П. Концерт для виолончели с оркестром № 2, Концерт для альты с оркестром «Шванендереер»
Стравинский И. Концерт для скрипки с оркестром, Дивертисмент для скрипки и фортепиано (по оркестровой сюите «Поцелуй феи»), Концертный дуэт для скрипки и фортепиано
Пуленк Ф. Соната для виолончели и фортепиано
Онеггер А. Концерт для виолончели с оркестром
Мессиаен О. Квартет «На конец времени»
Барток Б. Концерт для альты с оркестром, Соната для скрипки соло
Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром
Яначек Л. «Сказка» для виолончели и фортепиано
Энеску Дж. Соната для скрипки с фортепиано №3
Шимановский К. «Мифы» для скрипки с фортепиано
Шимановский К. Концерты для скрипки с оркестром
Бриттен Б. Симфония для виолончели с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Сюиты для виолончели соло (по выбору)
Шостакович Д. Концерты для скрипки с оркестром №№1 и 2, Концерты для виолончели с оркестром №№ 1 и 2, соната для альты с фортепиано
Прокофьев С. Концерты для скрипки с оркестром №№ 1 и 2, Симфония-концерт для виолончели с оркестром
Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром
Мяковский А. Концерт для виолончели с оркестром
Мяковский А. Концерт для скрипки с оркестром
Арапов А. Концерт для скрипки с оркестром
Шнитке А. Концерт для альты с оркестром
Лютославский В. Концерт для виолончели с оркестром
Эшпай А. Концерт для контрабаса и струнных

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.;
- 3) практические занятия (просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением). Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса истории зарубежной музыки, с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, исполнительского стиля и стиля эпохи, стилиевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо

стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского и исполнительского стилей (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, прослушивания записей, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного исполнителя либо его современников, принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «История исполнительского искусства» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных и практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение навыков работы с литературой.

Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе «Истории исполнительского искусства», предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано концертно-симфонических и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение концертов, в программу которых входят изучаемые произведения и персоналии. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. М.: ООО Издательский дом «Классика-XXI», 2005.

Барбье П. Венеция Вивальди [...]. — М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006

Григорьев В. Антонио Вивальди. — М., 1994

¹ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

- Зейфас Н.* Concerto grosso в творчестве Г.Ф. Генделя. – М.: Музыка, 1980.
- Кузнецов К., Ямпольский И.* Арканджело Корелли. М., 1953.
- Раабен Л.* Музыка Барокко // Вопросы музыкального стиля. – Л.: ЛГИТМиК, 1978
- Раабен Л.* Скрипичные концерты барокко и классицизма. – СПб: РГПУ им. А. Герцена, 2000.
- Раабен Л.* Происхождение виол и скрипок.
- Струве Б.* Пьер Гавинье как скрипач, исполнитель и педагог. Очерки по истории и теории музыки. Сборник исследований и материалов, т.2. Л., 1937.
- Фесечко Г. И. Е.* Хандошкин. – Л.: Музыка, 1972.
- Ямпольский И.* Концерты Моцарта для скрипки с оркестром. М., 1962
- Ямпольский И.* Сонаты и партиты для скрипки соло И. С. Баха. – М.; 1963.
- Григорьев В.* Кароль Липиньский. – М.: Музыка, 1977
- Мильштейн В..* Дж. Виотти и его скрипичные концерты (к истории классического скрипичного концерта): автореферат дис. ... канд. иск. – М., 1986
- Мострас К.* 24 каприза для скрипки соло Н.Паганини. М., 1959
- Сандюк С.* Музыкальное прошлое в скрипичных концертах Людвиг Шпора. – Харьков: Вісник ХДАДМ, 2007 (№11)
- Сапонов М.* Русские дневники и мемуары Л.Шпора, Р.Вагнера, Р.Шумана.– М.: Дека-ВС. М.: Гос. центральный музей музыкальной культуры им.М.Глинки, 2004
- Ямпольский И.* Никколо Паганини. Жизнь и творчество. – М.: Музыка, 1968.
- Брейтбург Ю., Йозев Иоахим* – педагог и исполнитель. – М., 1966
- Великая В.* Скрипичное исполнительское искусство Франции XIX века: автореферат дис. ... канд. иск. – М., 1992.
- Гинзбург Л.* Анри Вьетан. – М.: Музыка, 1983
- Гинзбург Л.* Гануш Виган и чешский квартет. – М.: ГМИ, 1955
- Гинзбург С. К.Ю.* Давыдов. Глава из истории музыкальной культуры и методической мысли. – Л.: Музгиз, 1936. – 211 с.
- Гутор В. К.Ю.* Давыдов как основатель русской виолончельной школы / ред. и прим. Л. Гинзбурга. – М.: Музгиз, 1950 – 44 с.
- Давыдова Л., Давыдов О.* Страницы истории (Биографическая хроника семьи Давыдовых). – Варшава, 2000
- Ларош Г. К.Ю.* Давыдов // Избранные статьи: в 5-и выпусках. Вып. 5: Музыка и литература. – Л.: Музыка, 1978
- Мадорский С.* Виолончельное творчество Шумана. Минск, 1976.
- Раабен Л.* Скрипичное и виолончельное творчество Чайковского. М., 1958.
- Щербакова Т.* Михаил и Матвей Виельгорские. – М.: Музыка, 1990.
- Даниил Шафран.* Виолончель соло. Сб. статей. М., 2001.
- Джордже Энеску.* Воспоминания и биографические материалы. М.–Л., 1966.
- Журдан-Моранж Э.* Мои друзья музыканты. — М., 1966.
- Ивашкин А.* Даниил Шафран. М., 1980.
- Кан А.* Радости и печали. Беседы с Пабло Казальсом. - М.: Прогресс, 1977
- Корредор Ф.Х.* Беседы с Пабло Казальсом. – М., 1960
- Коган Л.* Воспоминания. Письма. Статьи. Интервью. / Сост. В. Ю. Григорьев. – М.: Сов. композитор, 1987.
- Коган Л.* Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1987.
- Ойстрах Д.* Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма. – Сост. В. Григорьев. – М.: Музыка, 1978.
- Раабен Л.* Советский инструментальный концерт. М., 1967
- Сигети Ж.* Воспоминания. Заметки скрипача / Под ред. Л. С. Гинзбурга. – М.: Музыка, 1969.
- Тараканов М.* Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке /60-70-е годы/. Пути развития: очерки. – М.: Советский композитор, 1988
- Уилсон Э.* Мстислав Ростропович. – М.: Эксмо, 2011
- Хентова С. М.* Ростропович. Л., 1998.

- Ширинский А.* Интерпретация скрипичных концертов Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна. Учебное пособие. – М., 1991
- Ширинский А.* Скрипичные произведения Д.Шостаковича.
- Шульпяков О.* Борис Гутников. – Л., 1987
- Энеску Дж.* Воспоминания и биографические материалы. – М.- Л., Музыка, 1966.
- Юзефович В.* Борисовский – основатель советской альтовой школы. – М., 1977
- Ямпольский И. Д.* Энеску. – М., 1956
- Ямпольский И.* Давид Ойстрах. – М., Музыка, 1968. –144 с.
- Ямпольский И.* Избранные исследования и статьи. – М., 1985
- Ямпольский И.* Фриц Крейслер. – М., Музыка, 1975
- Витачек Е.* Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. 2-е изд. – М.: Музыка, 1964.
31. *Гинзбург Л.* История виолончельного искусства: кн. 1-4. Кн.1. – М.: Музгиз, 1950; кн. 2. – М.: Музгиз, 1957; кн. 3. – М.: Музыка, 1965; кн. 4 – М.: Музыка, 1978.
- Гинзбург Л., Григорьев В.* История скрипичного искусства. – М.: Музыка, 1990. – Вып.1
- Гринберг М.* Русская альтовая литература. – М., 1967
- Доброхотов Д.* Контрабас. История и методика
- Дуков Е.* Концерт в истории западноевропейской культуры. – М.: Классика–XXI, 2003.
- Лазько А.* Виолончель. М., 1965.
- Пальмин А.* Скрипичные и смычковые мастера. - Ленинград 1963.
- Понятовский С.* История альтового искусства. – М., 1984
- Раабен Л.* Жизнь замечательных скрипачей. – М.-Л.: Музыка, 1967.
- Раабен Л.* Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. - Л., 1969.
- Раабен Л.* История русского и советского скрипичного искусства. – Л.: Музыка, 1978.
- Раабен Л.* Скрипка. М., 1963.
- Раков Л.* История контрабасового искусства. – М.: Композитор, 2004
- Фельдгун Г.* История смычкового искусства от истоков до 70-х годов XX века. – Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория, 2006
- Ямпольский И.* Избранные статьи и исследования / вступ. ст. и общ. ред. Ю.В. Келдыша. – М.: Советский композитор, 1985. – 280 с.
- Ямпольский И.* Русское скрипичное искусство. Очерки и материалы. – М.-Л.: Музгиз, 1951