

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 исполнительских стилей

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 исполнительских стилей» 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., ст.преподаватель А.В. Иванов,
к.иск., Л.Гуревич
к. иск., доцент Т. И. Твердовская

Рецензент: профессор Никитин А.П.

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

Содержание

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	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
6.1. Список литературы	8
6.2. Интернет-ресурсы	8
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	9
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.4. Контрольные материалы	11
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	11
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	12
Приложение 3. Список литературы для самостоятельной работы	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История исполнительских стилей» нацелена на приобретение исторических и теоретических знаний, практических навыков и умений, необходимых для дальнейшей работы в области исполнительства и педагогики, и способствует расширению музыкально-исторического кругозора, умению ориентироваться в различных стилях и направлениях избранной специальности.

Основные задачи курса:

- определение стиля в музыке;
- знакомство с историей исполнительских школ и стилей в зависимости от этапов развития струнных инструментов
- знакомство с творческими принципами выдающихся исполнителей и педагогов;
- выявление закономерностей развития выразительных и технических возможностей инструмента в оркестровой, ансамблевой и сольной игре в исторической перспективе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История исполнительских стилей» 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 исполнительских стилей» занимает важное место в системе междисциплинарных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Специальность», «Камерный ансамбль», «Изучение концертного репертуара», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «История исполнительского искусства», «История зарубежной музыки».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического

	анализа проделанной работы.
--	-----------------------------

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры
		7-й
Контактная аудиторная работа (всего)	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	32	32
Вид промежуточной аттестации		30
Общая трудоемкость: Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), практические	Самостоя тельная работа (час.)
7-й семестр				
1	<i>Понятие стиля в искусстве</i>	5	3	2
2	<i>Общие направления западноевропейского искусства, получившие отражение в историографии музыкальной эстетики.</i>	6	3	3
3	<i>Определения стиля в музыке. Отношение исполнительского стиля к композиторскому.</i>	6	3	3
4	<i>«Жанровые стили» вокальной музыки (оперный, кантатно-ораториальный, камерный) и их влияние на инструментальное исполнительское искусство</i>	6	3	3
5	<i>Наиболее узнаваемые черты исполнительской культуры XVII – первой половины XVIII веков</i>	6	3	3
6	<i>Эпоха виртуозного блестящего стиля в исполнительском искусстве</i>	6	3	3
7	<i>Исполнительское искусство в середине XIX века. Истоки проблемы «авторского текста».</i>	6	3	3
8	<i>Отражение музыкальной эстетики конца XIX начала XX века в конкретных</i>	6	3	3

	<i>исполнительских навыках.</i>			
9	<i>Общие стилистические тенденции в исполнительском искусстве XX века</i>	6	3	3
10	<i>Характерные черты джазового (эстрадного) исполнительского стиля</i>	7	4	3
11	<i>Проблемы «исторического» исполнительства (аутентизм)</i>	6	3	3
Итого по курсу		66	34	32

5.2. Содержание программы

Тема 1. *Понятие стиля в искусстве.* Историческая перспектива дискуссии над определением понятия. Обособленность понятия «исполнительского стиля», обусловленная стилем исполняемого произведения. Ракурсы стилиевой идентификации: исторический, национальный, индивидуальный, жанровый, стиль школы и пр.

Тема 2. *Общие направления западноевропейского искусства, получившие отражение в историографии музыкальной эстетики.* Ренессанс, барокко, рококо («галантный стиль»), классицизм, романтизм, импрессионизм. Условный характер преемственной связи терминологического аппарата музыковедения с филологией, живописью, театром. Характерные черты музыкального стиля: тембр, фактура, интонационные обороты, склад, жанр.

Тема 3. *Отношение исполнительского стиля к композиторскому.* Стиль восприятия, слуховой опыт, отбор интонации – как общие этапы процесса формирования стиля композитора и исполнителя. Факторы зрительной и мышечной памяти (навыка), тембрового центризма, как отличительные черты исполнительского стилеобразования. Исторические предпосылки разграничения композиторского и исполнительского стилей.

Тема 4. *«Жанровые стили» вокальной музыки (оперный, кантатно-ораториальный, камерный) и их влияние на инструментальное исполнительское искусство.* Взаимодополняющий принцип сосуществования и стилистические параллели (искусство кастратов и итальянское скрипичное искусство XVII – XVIII веков, романтическая опера и виртуозный блестящий стиль, позднеромантическая опера и экспрессионизм, камерная лирика и инструментальные миниатюры и т.д.)

Тема 5. *Наиболее узнаваемые черты исполнительской культуры XVII – первой половины XVIII веков:* условности нотной записи, тембровые (штриховые и аппликатурные) особенности, происходящие из технических параметров инструментария, импровизационность и пр. Стилистические тенденции исполнительского искусства второй половины XVIII века: влияние направления «буря и натиск», галантный стиль (мангеймская инструментальная школа, французская скрипичная школа), аффектация. Умеренность выражения.

Тема 6. *Эпоха виртуозного блестящего стиля в исполнительском искусстве.* Характерные черты – использование вибрато, прыгающих и бросковых штрихов, изменение взаимоотношений «артист-публика». Влияние виртуозного стиля на образование новых жанров, неразрывно связанных с историко-эстетическим контекстом (фантазии на оперные и народные темы, моторные пьесы). Новая этап развития «концертности».

Тема 7. *Исполнительское искусство в середине XIX века.* Дискуссия вокруг виртуозного инструментализма. Пробуждение интереса к музыке 18 века. Влияние ранней инструментальной музыки на исполнительский стиль конца 19 века и его отражение в редакциях и транскрипциях. Возникновение проблемы интерпретации.

Тема 8. *Выдвижение жанровых миниатюр на концертную эстраду во второй половине XIX века.* Детализация исполнительской выразительности в камерных жанрах и

пьесах (Сарасате, Тибо, Крейслер, Вержбилович и др.). Музыкальная экзотика, фольклоризм, чувственность, интимность высказывания – как основные предпосылки распространения *portamento*, *vibrato*, *rubato* в исполнительской культуре конца 19 начала 20 веков.

Тема 9. *Общие стилистические тенденции в исполнительском искусстве XX века.* Геополитические сдвиги, гуманитарные катастрофы, влияние грамзаписи, институт музыкального предпринимательства, конкурсы, мастер-классы и фестивали. Постепенное размывание границ между национальными исполнительскими школами. Появление методического корпуса музыкального образования.

Тема 10. *Характерные черты джазового исполнительского стиля сквозь призму скрипичного (виолончельного, контрабасового) искусства.* Особенности интонирования, ритмической организации, влияющие на аппликатурные и штриховые приёмы. Специфика записи нотного текста в джазе. Искусство импровизации.

Тема 11. *Современные проблемы исторического исполнительства (аутентичного):* образно-эмоциональная доступность, акустическая среда, средства выражения, инструментарий. Основные противоречия исторического исполнительства.

Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Выготский Л. Психология искусства. – М.: «Искусство», 1965

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005474404/

Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001088687/

Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины – СПб: «Композитор», 2007

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_003350924/

Кремлев Ю. Некоторые вопросы эстетики советского музыкального исполнительства / Избранные статьи и выступления. – М., 1959

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005683792_198301/

Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко – проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994 https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007836271/

Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 1990 https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000017189/

Ручьевская Е. Стиль как система отношений / Работы разных лет. Статьи. Заметки Воспоминания. – СПб, 2011

https://old.rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1852923/

Сохор А. Музыка как вид искусства. – М., 1961

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007484801/

6.2. Интернет-ресурсы

imslp.org

<http://classic-online.ru/>

belcanto.ru

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система: <http://e.lanbook.com/>
нэб.рф

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
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в конце 7-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

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> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Не знает</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Знает частично</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Знает в достаточной степени</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;	<i>Знает в полной мере</i> историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
--	--	--	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета**

<i>Уметь:</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Не умеет</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Умеет в достаточной мере</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;	<i>Умеет свободно</i> осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
--	--	--	--	--

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета**

<i>Владеть:</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>Не владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>Частично владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>В целом владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	<i>В полной мере владеет</i> навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
--	--	--	---	---

**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

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86-100	Отлично
71-85	Хорошо
51-70	Удовлетворительно
0-50	Неудовлетворительно

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 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 к зачету с оценкой

1. Раскройте понятие «музыкальный стиль» в исторической перспективе.
2. Что такое «жанровый стиль» и как это понятие соотносится с исполнительским искусством
3. На примере творчества любимого исполнителя раскройте связь индивидуального, национального, исторического стилей, стиля школы.
4. Опишите историю взаимоотношений между инструментарием и стилем исполнения
5. Какие условности нотной записи в XVII- XVIII веках Вам известны? Как они отражают стиль эпохи?
6. Какие условности исполнительского искусства XVIII века Вам известны?
7. Как развивалось «историческое» исполнительство в XX веке?
8. Назовите характерные черты «виртуозно-блестящего» стиля начала XIX века.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, 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 исполнительских стилей, с последующим обсуждением.

Изложение теоретического материала курса необходимо тесно связать с практической работой студента в классе по специальности и другими программами обучения.

Изложение теоретического материала следует сопровождать слушанием музыки, изучением нотного текста, иллюстрациями. Более глубокому постижению студентами

знаний, касающихся тем дисциплины «Истории исполнительских стилей», способствует аналитический подход и сравнение струнной музыки разных эпох.

Важным этапом освоения дисциплины является работа в форме семинара, который позволяет студентам обмениваться мнениями между собой и с преподавателем; помогает систематизировать и обобщить знания студента. Также семинарские занятия позволяют совершенствовать студентам способность высказывания, профессионально излагать собственные мысли.

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 исполнительских стилей» 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 симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. 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 (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях.

Приложение 3. Список литературы для самостоятельной работы

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. СПб., 2003

Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Пер. И.Приходько/<http://www.earlymusic.ru/uploads/cgstories/id4/harnoncourt.pdf> (дата захода 02.01.2016)

Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. М., 1972

Благовещенский И. Из истории скрипичной педагогики. Минск, 1980

Борисяк А. Очерки школы Пабло Казальса. М., 1929

Браудо И. Артикуляция. Л., 1961

Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1961

Гуревич Л. История оркестровых стилей. М.: Дека-ВС, 2014

Материалы и документы по истории музыки. Под.ред. М.Иванова-Борецкого. ТТ I, II. М., 1934

- Михайлов М.* Стиль в музыке. Л., 1981
- Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. Сост. и вступ.ст. В.Шестакова. М., 1966
- Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко. Сборник статей. М.: МГК им. П.Чайковского, 2001
- Раабен Л.* Эстетические и стилевые тенденции в музыкальном исполнительстве наших дней, в сб.: Вопросы теории и эстетики музыки, вып. 4, Л., 1965;
- Раабен Л.* Система, стиль, метод, в сб.: Критика и музыкознание, Л., 1975
- Советский джаз. Проблемы, события, мастера. Сост. и ред. А.Медведев, О.Медведева. М., 1987 .