

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Колледж

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
оркестровых духовых и ударных
инструментов
Казимир П.Н.

«16» июня 2020 г.

Рабочая программа

учебной дисциплины

**История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных
инструментов**

ПМ.01. МДК.01.05 ППССЗ
по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

оркестровые духовые и ударные инструменты

Рабочая программа учебной дисциплины «История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1390.

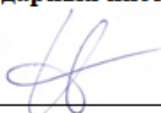
Рабочая программа учебной дисциплины переутверждена в связи с переименованием Института. Протокол № 10 от 15 мая 2019 г.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».

Разработчик: Клименко А.Е., преподаватель колледжа Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского

Заведующий кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов:

профессор,

Заслуженный деятель искусств республики Тыва Казимир П.Н.

Рецензенты:

директор МБУДО «ДМШ №1» г. Красноярск

директор МБУДО «ДМШ №5» г. Красноярск

Бородич О.А.

Дмитриева И.Э.

Содержание

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

МДК 01.05. «История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов» входит в учебные дисциплины ПМ.01. Исполнительская деятельность. Междисциплинарный курс включает в себя 3 раздела: история исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью курса является:

- расширение профессионального кругозора обучающихся;
- формирование способности ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях.

Задачами курса являются:

- изучение истории возникновения и преобразования оркестровых инструментов;
- изучение закономерностей развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов;
- изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских и оркестровых школ.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с программными требованиями;

уметь:

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- пользоваться специальной литературой;

знать:

- оркестровые сложности для данного инструмента;
- художественно-исполнительские возможности инструмента;
- основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;
- закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
- базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
- профессиональную терминологию.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Обучающийся должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

На базе приобретенных знаний и умений обучающийся должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

в области исполнительской деятельности:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

1.5 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	109
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	65
Промежуточная аттестация в форме: - дифференцированный зачет (6, 8 семестры) - контрольной работы (5 семестр)	

2. 2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Объем аудиторных часов	Объем самостоятельной работы	Уровень освоения
Изучение родственного инструмента (3 курс 5 семестр)	<p>Краткие сведения по истории инструмента. Правила ухода за инструментом, устройство инструмента</p> <p>Знакомство с правилами постановки, положение корпуса, рук, ног, головы.</p> <p>Основы техники дыхания. Звукоизвлечение, аппликатура.</p> <p>Работа над систематическими упражнениями для освоения рабочего диапазона.</p> <p>Атака звука, функции губ, языка.</p> <p>Исполнение продолжительных звуков.</p> <p>Изучение мажорных и минорных гамм до одного знака.</p> <p>Изучение лёгких этюдов и упражнений.</p> <p>Изучение легких пьес. Работа над этюдами.</p> <p>Изучение мажорных и минорных гамм до 3 знаков.</p> <p>Упражнения по развитию навыков развития чтения с листа.</p> <p>Работа над художественными произведениями.</p> <p>Работа над отрывками из симфонических, оперных и балетных произведений</p>	30	16	14	1,2,3
Инструментоведение (3 курс 5 семестр)	<ul style="list-style-type: none"> • Введение: происхождение оркестра, история формирования, виды оркестра, расположение инструментов в партитуре. • Струнные смычковые инструменты • Деревянные духовые инструменты 	30	16	14	1,2,3
Инструментоведение (3 курс 6 семестр)	<ul style="list-style-type: none"> • Медные духовые инструменты • Ударные инструменты • Струнные щипковые инструменты • Клавишные инструменты 	40	20	20	1,2,3

4 курс 8 семестр		74	57	17	
Раздел 1. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах.					
Тема 1. Развитие духовых инструментов и исполнительского искусства от истоков до конца 16 века.	Инструменты периода первобытнообщинного строя и Древнего мира. Духовые инструменты в эпоху Средневековья. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения.	8	6	2	1,2,3
Тема 2. Искусство игры на духовых инструментах в Западной Европе в 17 – 18 веках.	Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле 17 века. Духовые инструменты в творчестве композиторов первой половины 18 века. Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской культуре 18 века. Духовые инструменты в творчестве композиторов венской классической школы.	8	6	2	1,2,3
Тема 3. Искусство игры на духовых инструментах в Западной Европе в 19 – начале 20 века	Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов-романтиков. Духовые инструменты в творчестве композиторов конца 19 – начала 20 веков. Исполнительское искусство и педагогика	9	7	2	1,2,3
Раздел 2. История отечественного исполнительства на духовых инструментах					
Тема 4. Исполнительство на духовых инструментах в России от его возникновения до 60-х годов 19 века.	Народные истоки исполнительства на духовых инструментах. Духовое инструментальное искусство в 18 и первой половине 19 века. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов.	10	8	2	1,2,3
Тема 5. Искусство игры	Духовые инструменты в творчестве русских	10	8	2	1,2,3

на духовых инструментах в России в 1860 – 1917 годах.	композиторов-классиков.				
Тема 6. Формирование и становление отечественной школы игры на духовых инструментах	Первая Российская консерватория. Классы духовых инструментов в Московской и других консерваториях.	10	8	2	1,2,3
Тема 7. Военная музыка, как составная часть русской музыкальной культуры.	Крупнейшие деятели русской военной музыки.	8	6	2	1,2,3
Тема 8. Духовые инструменты в творчестве отечественных композиторов.	Искусство игры на духовых инструментах в России после 1917 года. Крупнейшие музыканты-исполнители и педагоги на деревянных духовых инструментах. Крупнейшие музыканты-исполнители и педагоги на медных духовых инструментах.	11	8	3	1,2,3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);*
- 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)*
- 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)*

Примерный тематический план и содержание дисциплины «История исполнительского искусства»

Часть 1. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах.

Тема 1. РАЗВИТИЕ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА ОТ ИСТОКОВ ДО КОНЦА 16 ВЕКА

Занятие 1/1. Инструменты периода первобытнообщинного строя и древнего мира

Ранние образцы духовых музыкальных инструментов, обнаруженные при раскопках и относящиеся к древнекаменному веку - палеолиту.

Три вида инструментов с совершенно различными способами образования звука. Примитивные древние флейты – продольные, поперечные и многоствольные (флейты Пана).

Инструменты язычкового типа звукоизвлечения – прототипы современных гобоев, фаготов и кларнетов.

Предки современных медных духовых инструментов, в основе звукоизвлечения которых лежит колебание воздушного столба, создаваемое губами исполнителя.

Духовые инструменты в Древнем Египте, Шумеро-Вавилонии, в странах древнего Востока.

Исторические материалы (скульптурные и живописные изображения, археологические данные и т.д.), дающие сведения о древних духовых инструментах от простейших флейт и ударных до высокоразвитых духовых язычковых инструментов.

Духовое инструментальное искусство в различных областях государственной и частной жизни общества: в культовых обрядах, народных празднествах, победных шествиях, придворных церемониях и пиршествах и т.д.

Привилегированное положение музыкантов. Обожествление происхождения музыкальных инструментов. Мифы о богах, связанные с нежной флейтой, гобоем и т.д.

Широкое применение духовых инструментов в культовой, придворной и народно-бытовой музыке Древнего Китая и Древней Индии. Флейтовая основа большинства духовых инструментов, более редкое использование гобойного начала. Обилие разнообразных ударных инструментов. Ансамбли и оркестры при дворе.

Сиринкс, авлос, сальпинкс в музыке Древней Греции, их отображение в мифологии. Участие в обрядах, торжествах, музыкальных соревнованиях, представлениях и т.д. Устройство этих инструментов.

Расширение группы шумовых и духовых инструментов в Древнем Риме. Тибия, литуус, букцина. Совершенствование сиринкса и авлоса, получившего

латинское название тибия. Оркестры на представлениях, боях гладиаторов, праздниках.

Занятие 1/2. Духовые инструменты в эпоху Средневековья

Характеристика новой социально-экономической формации – феодализма. Музыкальная культура на службе у церкви. Устранение духовых инструментов из церковной практики вплоть до 8 века. Распространение христианства и новый подъём исполнительства на духовых инструментах. Расцвет народного музыкального искусства в конце 10 века.

Высокий уровень исполнительства на духовых инструментах у арабо-персов и его влияние на развитие музыкальной культуры Западной Европы. Развитие принципов античной культуры: одноголосия, единства музыки и поэзии. Многообразие видов духовых инструментов.

Рыцарское искусство трубадуров и труверов в начале 11 века. Музыканты из народа: жонглёры и менестрели. Их духовые инструменты: флейты, трубы, свирели, рожки, тромбоны, различные рога, дудки и т.д. Черты профессионализма в искусстве трубадуров. Мастерство и виртуозность. Уличные ансамбли.

Средневековый рог и его утилитарное назначение в рыцарском быту. Использование рога в сражениях, турнирах, на охоте, в домашнем обиходе. Роль трубы в рыцарском ритуале.

Переход странствующих музыкантов на осёдлое положение. Широкое распространение духовых инструментов. Возникновение городских музыкальных корпораций, союзов (цеха, гильдии, менестрандии), их чёткая организация. Выделение из них в ряде случаев самостоятельных объединений духовиков.

Музыкально-исполнительская практика в средневековых городах. «Башенная музыка». Инструментальные и вокальные капеллы при дворах.

Занятие 1/3. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения

Характеристика эпохи. Ренессанс в музыке. Неразрывность вокальной и инструментальной культуры в 14 – 15 веках.

Инструменты 14 века, входящие в небольшие увеселительные ансамбли: продольные и поперечные флейты, рога, трубы, тромбоны, корнеты (цинки), поммеры, шалмеи и бомбарды. Придворные ансамбли и их составы. Ансамбль, характеризующийся ярко выраженным непрерывным басом. Инструменты этого ансамбля, объединённые в небольшие типовые группы. Искусство быстрого чтения и расшифровки цифрованного баса.

Инструментальное искусство Италии в 14 веке. Преобладание музыкального начала над поэтическим в вокально-инструментальном жанре. Поиск новых тембров, выразительных и технических возможностей инструментов. Специфический характер инструментальной полифонии. Возникновение виртуозных пассажей, выполняемых только на данном инструменте. Особенности инструментальной фактуры. Первые композиторы, писавшие для духовых инструментов. Карнавальные шествия Лоренцо Медичи (1448 - 1492).

Широкое распространение ансамблей и оркестров в Венеции в 14 веке. Проникновение вокальной полифонии в инструментальную музыку. А. Габриэли (ок. 1510 – 1586) и Д. Габриэли (1557 – 1612) – создатели величественно-монументального венецианского стиля. Сонаты, ричеркары, мадригалы А. Габриэли. Огромная роль духовых инструментов в творчестве Д. Габриэли. Состав его оркестра. Новаторство Д. Габриэли. Первые самостоятельно выписанные инструментальные партии для корнетов, скрипок, тромбонов и фаготов – шаг на пути к формированию оркестровой партитуры.

Эволюция духовых инструментов. Реконструкция язычковых басовых инструментов: бомбардов и поммеров. Рождение фагота. Семейство фаготов.

Появление тромбона и его разновидности.

Тема 2. ИСКУССТВО ИГРЫ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В 17 – 18 ВЕКАХ

Занятие 2/1 Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле 17 века

Историческая обстановка. Возникновение оперного жанра. Состав оркестра в интермедиях и ранних операх. Чёткие правила применения инструментов в ранней стадии формирования оперы.

К. Монтеверди (1567 – 1643) и его реформа в инструментальной сфере. Оркестр К. Монтеверди – активный участник оперной драматургии. Реформа в области духовых инструментов. Опера «Орфей». Яркое использование в ней духовых инструментов. Тенденция создания единой медно-деревянной группы духовых инструментов. Роль духовых инструментов в лирических и драматических сценах, в колористических моментах.

Дальнейшее использование духовых инструментов в операх: Ф. Кавалли (1602 – 1676) и А. Чести (1623 – 1676).

Появление ответственных, виртуозных партий в ораториях и кантатах Д. Легренци (ок. 1625 – 1672) и А. Страделлы (ок. 1645 – 1682).

Немецкий композитор Г. Шюц (1585 – 1672) и его реформа в использовании духовых инструментов. «Духовные симфонии» - вершина его инструментального творчества. Достижения Г. Шюца в раскрытии выразительных средств духовых инструментов. Соревнование инструментов с голосами. Характеристика персонажей отдельными инструментами.

Ж.Б. Люлли (1632 – 1687) – основоположник классицизма во Франции. Его лучший в мире оперный оркестр. Знаменитые оркестранты: флейтисты Декато и Фильбер, гобоисты Ж. Оттетер и М. Филидор. Введение обязательной оркестровой партии в исполнительскую практику. Пасторальные интерлюдии (флейты и гобои) и воинственная музыка (трубы и литавры) в операх Ж.Б. Люлли. Примеры поручения духовым инструментам самостоятельных эпизодов. Состав духовой группы в оркестре: флейты, гобои, трубы.

Конец 17 века – вершина в развитии музыкальной культуры Англии. Г. Пёрселл (ок. 1659 – 1695). Трактовка духовых инструментов в его оркестре. Обогащение их выразительных возможностей. Драматургия тембров. Традиции использования духовых инструментов в шекспировском театре. Народные исполнители на духовых инструментах в Англии.

Духовые инструменты в инструментальной музыке 17 века. Возникновение жанров сюиты, сонаты, концерта, симфонии. Специальные сочинения для духовых инструментов, например: Соната для флейты и гобоя с басом И.Е Люлье (1653 – 1728), Соната для трубы Г. Пёрселла, 6 трио-сонат для двух гобоев с цифрованным басом, написанные молодым Г. Генделем в 1696 году.

Труба кларино и её «золотой век». Принципы исполнения на натуральной трубе в высоком регистре. Наиболее употребительные строи инструмента.

Произведения для трубы с оркестром Дж. Торелли (1658 – 1708) – свидетельство высокой культуры исполнения и блестящего виртуозного мастерства его современников-трубачей. Соната № 1 для трубы, струнного оркестра и органа Ре мажор, Концерт для трубы с камерным оркестром и другие сочинения.

Сочинения для трубы П. Вейвановского (1640 – 1693).

Рост профессиональной практики в немецких городах. Возникновение крупных инструментально-музыкальных содружеств, например, «Объединение верхних и нижнесаксонских флейтистов». Конструктивные усовершенствования духовых инструментов. Единые обобщённые типы инструментов, приходящие на смену многочисленным семействам духовых.

Закрепление в оркестровой практике поперечной флейты.

Появление гобоя во Франции в результате реконструкции его сопранового предка шалмея, устранение чашеобразного мундштука, появление его первой разновидности – альтового гобоя (предшественник английского рожка). Усовершенствование поперечной флейты. Ж. Оттетер и М. Филидор – талантливые конструкторы и модернизаторы духовых инструментов.

Наиболее раннее учебное пособие «Искусство игры на поперечной флейте» (1707) Ж. Оттетера.

Занятие 2/2 Духовые инструменты в творчестве композиторов первой половины 18 века

Формирование к началу 18 века в Италии одной из величайших профессиональных школ инструментального искусства.

А. Вивальди (1678 – 1741) – создатель жанра сольного концерта для духовых инструментов. Характеристика его творчества. Широкое использование выразительных и технических возможностей духовых инструментов.

Лучшие сочинения для духовых инструментов: концерты для флейты до минор и До мажор, концерты для гобоя ля минор, До мажор и ре минор, Концерт для двух труб До мажор и т.д.

Характерные черты концертной формы А. Вивальди. Утверждение трёхчастного цикла. Старосонатная форма с элементами рондо – основа первой части. Лирические вторые части. Светлые, жизнеутверждающие финалы. Тембровые искания композитора. Различные составы его ансамблей. Нововведения в оркестре. Применение сурдин для всех духовых инструментов. Сочинения А. Вивальди в исполнении видных музыкантов.

Многообразное участие духовых инструментов в сольных и ансамблевых сочинениях А. Марчелло, Ф. Верачини, Д. Тартини, Т. Альбинони и др.

Высокая профессиональная культура и виртуозное мастерство музыкантов-духовиков того времени.

Выдающиеся немецкие композиторы и их сочинения для духовых инструментов.

Г.Ф. Телеман (1681 – 1767). Характеристика его творчества. Сюиты, сонаты, трио-сонаты и другие ансамблевые произведения для духовых инструментов – свидетельство высокого исполнительского уровня музыкантов той эпохи.

Творчество И.С. Баха и Г. Генделя – кульминационный период в истории немецкой музыки.

И.С. Бах (1685 – 1750). Его вклад в инструментальную музыку для духовых инструментов. Кетенский период творчества композитора (1717 – 1723) как время создания лучших камерно-инструментальных сочинений для флейты.

Характеристика и разбор одной – двух сонат из нижеследующих: 3 для флейты с цифрованным басом (Домажор, ми минор, Ми мажор), 3 для клавесина и флейты (си минор, Ми-бемоль мажор, Ля мажор) и Сонаты для флейты соло ля минор. Камерная соната для духовых инструментов – высокохудожественное, подлинно концертное произведение с использованием всех исполнительских возможностей флейты.

Сюита си минор для флейты, двух скрипок, альты и баса – один из шедевров флейтового репертуара.

Особенности оркестрового письма И.С. Баха. Бранденбургские концерты и солирующие в них духовые инструменты. Индивидуальность сольных партий и их характеристика. Единые требования, предъявленные И.С. Бахом к инструменту и голосу. Переходные виды инструментов в партитурах композитора. Современники композитора – исполнители его произведений.

Место произведений И.С. Баха в исполнительстве и учебных программах. Достижения композиторов в трактовке сочинений И.С. Баха.

Г. Гендель (1685 – 1759) – выдающийся представитель европейского искусства. Вклад композитора в инструментальную музыку. Любовь к камерно-инструментальному жанру и сольному исполнительству на духовых инструментах (особенно на гобое). Его творчество в этой области: 6 трио-сонат для двух гобоев и клавира, 3 сонаты для флейты с басом, 3 сборника сонат для различных духовых инструментов и другие сочинения. Художественные достоинства сонат Г. Генделя. Принципы построения формы. Блестящая виртуозность в использовании возможностей инструмента.

Оркестр Г. Генделя. Его состав. Концерт-гросси. Широкое использование в них духовых инструментов. Концерто-гроссо для гобоя и струнных инструментов соль-минор – шедевр генделевского возвышенного стиля и пример мастерского использования выразительных возможностей гобоя.

Сочинения композитора в педагогической и концертной практике музыкантов.

Занятие 2/3 Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской культуре 18 века

Развитие гомофонного письма в начале 18 века. Вытеснение галантным стилем рококо старого направления в музыке полифонистов – барокко. Увеличение количества капелл, музыкальных объединений, оркестровых коллективов (в Берлине, Мангейме, Дрездене, Лондоне, Болонье, Неаполе и т.д.).

Два вида оркестров: старый полифонический оркестр (от Д. Габриэли, Г. Шюца до И.С. Баха) и новый с элементами будущего классического оркестра, получивший своё завершение в Мангеймской капелле. Манера игры на духовых инструментах в оркестре. Выдающиеся оркестранты. Подготовка исполнительских кадров духовиков в консерваториях Италии, учебных заведениях Германии. Обучение женщин игре на духовых инструментах.

Популярный концертант флейтист-виртуоз И. Кванц (1697 – 1773). Отзывы современников о его игре. Его сочинения для флейты. Концерт для флейты соль-мажор. Книга «Опыт обучения игре на поперечной флейте» (1752). Усовершенствование конструкции инструмента.

Эпоха Просвещения. Утверждение жанров комической и героико-драматической оперы, классической сонаты, симфонии, сольного концерта.

Становление классического оркестра. Крупные придворные капеллы в Берлине, Мангейме и несколько позднее в Вене – очаг формирования жанра симфонии.

Два направления в развитии оркестрового исполнительства во второй половине 18 века: северно-германская и мангеймская школы. Широкий состав мангеймского оркестра. Его руководители: Я. Стамиц (1717 – 1757), К. Стамиц (1745 – 1801), А. Стамиц (1754 – 1809), флейтист И. Вендлинг (1720 – 1797) и др. Лучшие оркестровые музыканты: гобоист Ф. Рамм, валторнист Ф. Ланг, фаготист Г. Риттер и др. Нововведения в оркестровом исполнительстве того времени. Мангеймский коллектив – основа всего дальнейшего развития музыкальной оркестровой культуры от Й. Гайдна и В. Моцарта до наших дней.

Совершенствование духовых инструментов, связанное с увеличением их диапазона и выравниванием звукоряда. Утверждение поперечной флейты. Совершенствование гобоя. Известные музыкальные мастера: нюрнбергский мастер И.К. Деннер (1655 – 1707) – усовершенствование шалюмо – изобретение кларнета. Сын И.К. Деннера И. Деннер – продолжатель работы над расширением технических и выразительных возможностей кларнета. И. Беер и Б. Фриц – музыкальные мастера, усовершенствовавшие инструмент. Л. Лефевр и его модель наиболее совершенного кларнета того времени.

Превращение в середине 18 века «охотничьего рога» в натуральную валторну и её популярность в оркестре. Приёмы игры на натуральной валторне, применение кронов и «добавочных трубок» (инвенций). А. Гампель (1705 – 1771) – исполнитель-виртуоз, педагог, изобретатель инвенционной валторны и первый, применивший приём игры «закрытых» звуков.

Совершенствование трубы. А. Вейдингер (1767 – 1852) и его клапанная труба. «Труба-полумесяц». Английская труба с кулисой. Приёмы игры на них.

Древнейший инструмент – тромбон и введение его в оркестр. Разновидности тромбона.

Изобретение серпента, его устройство и применение.

Занятие 2/4 Духовые инструменты в творчестве композиторов венской классической школы

Завершение становления жанров классической симфонии, сонаты, концерта в творчестве венских композиторов-классиков.

А. Глюк (1714 – 1787) – преобразователь оперного оркестра и создатель нового классического состава. Его концерты для флейты Ре мажор и Соль мажор.

Й. Гайдн (1732 – 1089) – основоположник классического стиля инструментальной музыки. Характеристика его творчества. Принципы оркестровки. Оркестр в ранних и поздних симфониях. Приобретение духовыми инструментами в его симфониях не только индивидуальной самостоятельности, но и важной роли в соотношении групп. Одинаковое участие струнных и духовых инструментов в разработке тематического материала и в драматическом развитии. Введение кларнетов в партитуры последних симфоний.

Лондонское трио для двух флейт и виолончели – яркий образец гайдновского камерно-инструментального жанра. Другие сочинения для ансамблей духовых инструментов. Сольные концерты для флейты, гобоя, валторны, трубы.

В. Моцарт (1756 – 1791). Его наследие. Место духовых инструментов в его творчестве. Оркестр В. Моцарта. Возрастание роли отдельных духовых инструментов в его операх и симфониях. Широкое использование выразительных качеств кларнета. Выделение деревянных духовых инструментов в самостоятельную группу.

Камерно-инструментальное творчество: дивертисменты, серенады и т.д. Составы ансамблей. Квintет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота Ми-бемоль мажор; Квintет с кларнетом Ля мажор; Квintет с валторной Ми-бемоль мажор и др.

Сольные концерты В. Моцарта для духовых инструментов. Сочетание высокой художественной ценности музыки с раскрытием специфических виртуозных качеств каждого из солирующих инструментов. Мелодико-выразительные достоинства сочинений. Классичность формы. Лаконизм изложения. Блестящая техническая фактура.

Разбор двух – трёх концертов из перечисленных: для флейты Соль мажор и Ре мажор, для фагота Си-бемоль мажор, для валторны № 1 – Ре мажор, №№ 2, 3, 4 – все Ми-бемоль мажор и т.д.

Музыканты-духовики – первые исполнители произведений В. Моцарта.

Сочинения В. Моцарта в репертуаре лучших музыкантов нашей страны.

Л. Бетховен (1770 – 1827). Симфонизм Л. Бетховена. Расширение граней использования выразительных и динамических возможностей духовых инструментов и

драматизация их партий. Разделение оркестра на три основные группы: струнные, деревянные духовые, медные духовые с ударными инструментами.

Квintет для фортепиано, гобоя, кларнета, фагота и валторны Ми-бемоль мажор – значительный этап творчества композитора. Воздействие симфонических, оркестровых принципов письма и специфических особенностей клавирных концертов на это произведение. Художественная выразительность и индивидуализация инструментов. Трио для двух гобоев и английского рожка, Трио для флейты, фагота и фортепиано и др. Особенности этих произведений. Лаконичность и ясность формы. Соната для валторны и фортепиано Фа мажор. История её создания. Разбор художественного и стилевого содержания сонаты.

Я. Штих (1746 – 1803) – знаменитый чешский валторнист и композитор, первый исполнитель сонаты Л. Бетховена. Его композиторская и концертная деятельность.

Сочинения Л. Бетховена в исполнительской и педагогической практике музыкантов.

И. Гуммель (1778 – 1837) и его вклад в литературу для духовых инструментов. Камерно-инструментальные ансамбли. Концерт для трубы с оркестром, Адажио и вариации для гобоя и фортепиано и другие сочинения. Изящество мелодики, виртуозность и сентиментально-романтический характер его музыки.

Талантливые композиторы – современники венских классиков, писавшие музыку для духовых инструментов: К. Стамиц, Ф. Кроммер-Крамарж (1760 – 1831), Ф. Розетти (1750 – 1792), Л. Кожелух (1738 – 1814) и другие. Краткая характеристика их творчества.

Тема 3. ИСКУССТВО ИГРЫ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В 19 – НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ

Занятие 3/1 Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов-романтиков

Общая характеристика эпохи. Рост общественного значения музыкального искусства, изменение социального состава музыкантов. Развитие национальных музыкальных школ. Романтизм как прогрессивное течение в музыке.

Яркость тембров отдельных духовых инструментов в оркестре композиторов-романтиков. Внимание к колориту, красочности звучания оркестра,

большие монологи солирующих инструментов, проникнутые возвышенной патетикой, страстной взволнованностью или задумчивой лирикой. Увеличение количества духовых инструментов в группах.

К.М. Вебер (1786 – 1826). Характеристика его творчества. Оркестр К.М. Вебера. Большое внимание к раскрытию тембровых особенностей духовых инструментов, к расширению диапазона, стремление использовать крайние регистры и виртуозные возможности, наиболее ярко проявившиеся в сольных концертных сочинениях для духовых инструментов. Концерты для кларнета Ми-бемоль мажор и фа минор. Их широкая кантилена, связанная с оперным творчеством композитора. Первый исполнитель концертов – Г. Берман. Концерт для фагота Фа мажор. Характеристика формы, содержания и использования виртуозных данных фагота в концерте. Другие сочинения для духовых инструментов: Концертино для кларнета, Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано, Венгерская фантазия для фагота и др.

Л. Шпор (1784 – 1859) и его четыре концерта для кларнета.

«Интродукция и тема с вариациями» для флейты с фортепиано Ф. Шуберта (1797 – 1828). Сложность исполнительской техники в партии флейты, ограниченность использования диапазона инструмента. Октет для кларнета, фагота, валторны и струнного квинтета Фа мажор.

Духовые инструменты в произведениях Р. Шумана (1810 – 1856). Три пьесы для кларнета с фортепиано. Адажио и Аллегро для валторны с фортепиано и Концертштюк для четырёх валторн с оркестром Фа мажор. История создания сочинений для валторны. Краткий анализ формы и содержания. Три романса для гобоя и фортепиано и другие сочинения. Произведения Р. Шумана в репертуаре лучших музыкантов мира.

Дж. Россини (1792 – 1868). Его блестящая оркестровка. Смелое использование духовых инструментов. Свободное применение быстро повторяющихся звуков и различных мелодических украшений. Отличное знание композитором духовых инструментов. Оптимизм, жизнерадостность в Прелюдии и теме с вариациями для валторны и фортепиано, Фанфарах для четырёх валторн, Квартете для флейты, кларнета, фагота и валторны и других сочинениях.

Г. Берлиоз (1803 – 1869) – один из создателей программного симфонизма, новатор в области оркестрового мышления и использования духовых инструментов в симфоническом оркестре. Введение им в оркестр ряда новых инструментов, расширивших диапазон звучания оркестра и обогативших его выразительные возможности (английский рожок, кларнет в строе ми-бемоль, офиклеид, арфа, колокола и др.). Увеличение состава деревянной, медной духовой и ударной групп. Разнообразное использование отдельных инструментов, ранее исполнявших второстепенные функции, поручение им самостоятельных, ведущих партий (например, соло тромбона во второй части «Траурно-триумфальной симфонии»). Новый оркестровый колорит, созданный путём введения множества новых сочетаний различных инструментов и групп оркестра. Г. Берлиоз и его взгляды на введение в исполнительскую практику новых инструментов, на совершенствование конструкций инструментов.

Р. Вагнер (1813 – 1883) и его первая оперная реформа. Оркестр Р. Вагнера – величайшее завоевание в музыкальной культуре 19 века. Расширение и обогащение выразительных и изобразительных возможностей духовых инструментов. Красота, богатство красок, тембровое разнообразие и бархатная мягкость звучания оркестра даже при максимальном фортиссимо. Увеличение медной духовой группы и общего состава оркестра. «Кольцо нибелунга» и четверной состав оркестра. Введение в этом произведении квартета специально сконструированных валторновых туб («вагнеровских туб»), басовой трубы, контрабасового тромбона, восьми валторн и т.д. Важное значение каждой из оркестровых групп. Лейтмотивы и их тембровая окраска.

Камерно-инструментальное творчество И. Брамса (1833 – 1897). Трио с валторной, Трио для кларнета, виолончели и фортепиано, Квintет для кларнета, двух скрипок альты и виолончели, сонаты для кларнета с фортепиано фа минор и Ми-бемоль мажор. Бетховенские традиции в ансамблях И. Брамса. Мелодическая яркость, полифоническое мастерство. Стиль, форма, средства выражения.

Произведения И. Брамса в репертуаре исполнителей.

Камерно-инструментальные произведения К. Сен-Санса (1835 – 1921) для духовых инструментов. Знаменитая «духовая трилогия»: сонаты для гобоя, для кларнета и для фагота с фортепиано. Верность композитора в этих сочинениях своим творческим принципам: задушевной выразительности и пластичности мелодии, классической ясности гармонии, близости к бытовой и народной музыке. Анализ стиля, формы, содержания сонат и использования в них современных возможностей инструмента. Каватина для тромбона и фортепиано и её характеристика. Секстет для фортепиано, трубы и струнного квартета, написанный для Парижского музыкального общества трубачей – одно из лучших камерно-инструментальных сочинений К. Сен-Санса. Тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано. Другие сочинения для духовых инструментов.

Камерно-инструментальные произведения композитора в педагогическом и исполнительском репертуаре музыкантов.

Композиторы этого периода, чьи концертные и камерные сочинения для духовых инструментов сохранили свою художественную ценность до наших дней: Б. Годар, В. Беллини, Ф. Штраус, К. Рейнеке, Ф. Давид и др.

Занятие 3/2 Духовые инструменты в творчестве композиторов конца 19 – начала 20 веков

Два направления в инструментовке конца 19 – начала 20 веков: продолжение традиций вагнеровской школы и создание особого французского оркестрового стиля. Отражение тенденций этих стилей в использовании выразительных и технических возможностей духовых инструментов.

Р. Штраус (1864 – 1949) – создатель концертно-виртуозности. Использование неудобных для исполнения регистров у духовых инструментов. Концертность каждой партии. Подчёркивание индивидуальных

характеристических качеств духовых инструментов, всевозможные динамические эффекты. Состав оркестра. Большой оркестр тройного и четверного состава, иногда с удвоением партий (например, в «Альпийской симфонии»).

Художественная ценность концертов для валторны с оркестром Ми-бемоль мажор. Значительное достижение в развитии жанра концерта для духовых инструментов. Черты стиля. Глубина, яркость и выразительность музыки. Различие музыкальных форм, образов и гармонического языка концертов. Симфоничность развития. Концерт для гобоя с оркестром и его особенности. Другие сочинения Р. Штрауса с участием духовых инструментов.

Г. Малер (1860 – 1911) – продолжатель традиций вагнеровской школы. Гигантские размеры его оркестра. Новые приёмы использования духовых инструментов.

Творчество французских композиторов. Звуковая, тембровая красочность, как самое сильное выразительное средство. Оркестр К. Дебюсси (1862 – 1918) и М. Равеля (1875 – 1937). Использование духовых инструментов. Обилие «чистых» тембров. Центральное место в оркестровке деревянной духовой группы инструментов.

«Болеро» М. Равеля – вершина использования виртуозных возможностей духовых инструментов. Принцип соревнования инструментов в этом сочинении. Особая трудность в исполнении многих сольных партий.

Произведения К. Дебюсси для флейты: пьеса «Сиринкс» для флейты соло и Соната для флейты, альты, арфы. Раскрытие своеобразного колорита флейты в этих сочинениях, яркость и поэтичность музыкальных образов. «Рапсодия» для кларнета и струнного оркестра Соль-бемоль мажор – виртуозная концертная пьеса. Свободная форма, звуковая изобретательность, подчёркнутая простота мелодического языка, «живописность» гармонии. Место этого сочинения в исполнительской практике.

Виртуозность духовых инструментов в оркестровке И. Стравинского (1882 – 1971). Октет для флейты, кларнета, двух труб, двух тромбонов и двух фаготов, Пастораль для голоса, кларнета, фагота, гобоя и английского рожка, «Кошачьи колыбельные песни» для контральто в сопровождении трёх кларнетов, «Чёрный концерт» для кларнета и джаза, три пьесы для кларнета соло и другие произведения. Мастерское использование духовых инструментов. Обогащение и расширение их выразительных, технических приёмов.

Наиболее популярные в наше время произведения для духовых инструментов композиторов Г. Форе, С. Шаминад, П. Дюка, А. Мессаже, М. Регера и др. Камерная музыка с участием духовых инструментов чешских композиторов А. Дворжака и Л. Яначека.

Рост сольного исполнительства на духовых инструментах в начале 20 века.

Занятие 3/3. Исполнительское искусство и педагогика

Известные оркестровые коллективы в Западной Европе, их деятельность, определившая во многом развитие музыкальной культуры. Симфонические оркестры Дрездена, Берлина, Лейпцига, Парижа, Лондона, Вены, Праги и др.

Развитие концертной жизни. Выдающиеся исполнители-концертанты на духовых инструментах.

Г. Берман (1784 – 1847) – виднейший немецкий кларнетист концертант. Его дружба с К.М. Вебером, Ф. Мендельсоном, Д. Мейербером. Успех выступлений. Композиторская деятельность.

Р. Мюльфельд (1856 – 1907) – кларнетист Мейнингенского оркестра, первый исполнитель всех камерных сочинений И. Брамса с участием кларнета.

Польский кларнетист Ю. Дамсе (1778 – 1852).

Т. Бём (1794 – 1881) – знаменитый немецкий флейтист, изобретатель новой флейты. Его зарубежные гастроли, репертуар.

Флейтисты: англичанин Р. Карт (1808 – 1891), француз Ж. Тюлу (1786 – 1865), итальянец Дж. Бриччиальди (1818 – 1881), немцы братья Ференц (1821 – 1883) и Карл (1826 – 1900) Доплеры.

Выдающийся французский флейтист К. Таффанель (1844 – 1908), которому многие композиторы посвятили свои произведения.

Л. Шунке (1810 – 1834) – валторнист, близкий друг Р. Шумана.

Музыканты-духовики, игравшие на двух и более инструментах: М. Блазиус (1759 – 1829) – на кларнете, фаготе, флейте и скрипке, Ф. Девьен (1759 – 1803) – на флейте и фаготе и др.

Исполнители, умевшие извлекать на духовых инструментах сразу несколько звуков различной высоты.

Возникновение в Западной Европе национальных исполнительских и педагогических школ игры на духовых инструментах.

Школа Парижской консерватории, открытой в 1795 году. Влияние революции. Классы духовых инструментов консерватории. Видные профессора: флейтисты И. Вундерлих (1755 – 1819), Ж. Тюлу, гобоисты А. Саллатен (1754 - ?), Г.Фогт (1781 – 1870), А. Брод (1799 – 1839), кларнетисты Ж.Лефевр (1763 – 1829), Ф. Берр (1794 – 1838), Г. Клозе (1808 – 1880), валторнисты Ф. Дювернуа (1765 – 1838), Л. Допра (1781 – 1868), Ж. Галле (1795 – 1864) и др.

Открытие во второй половине 19 века в Парижской консерватории классов саксофона и корнета. Первый профессор класса саксофона А. Сакс (1814 – 1894) – известный музыкальный мастер, изобретатель саксофона (1840), другие изобретения Сакса. Профессор класса корнета-а-пистона Ж. Арбан (1825 – 1889) – исполнитель-виртуоз, автор до сих пор популярной «Полной школы для корнета-а-пистона и саксгорна».

А. Рейха (1770 – 1836) – профессор Парижской консерватории по композиции, бывший флейтист, известный композитор, автор многих сочинений для ансамблей деревянных духовых инструментов, учитель Г. Берлиоза и друг Л. Бетховена.

Прогрессивная роль Парижской консерватории в развитии искусства игры на духовых инструментах.

Известные педагоги других учебных заведений Западной Европы.

Кларнетист Ф. Блат (1793 – 1856) – профессор Парижской консерватории. Флейтист Ф. Доплер и валторнист Э. Леви (1796 – 1846) – профессора Венской консерватории. Трубоч Ю. Козлек (1835 – 1905) и тромбонист М. Набих (1815 – 1893) – профессора Берлинской Высшей музыкальной школы.

Профессор Женевской консерватории по классу валторны и теории музыки А. Клинг (1842 – 1918) и его популярная «Школа игры на валторне», редакции и переложения. Разносторонность его творческого таланта.

Композиторская деятельность педагогов и исполнителей-духовиков.

Появление многочисленных малохудожественных салонно-виртуозных пьес для духовых инструментов. Основное противоречие, выявившееся в развитии педагогики и исполнительства на духовых инструментах – противоречие между расцветом «виртуозности в узком смысле слова» и объединением музыкального содержания. Борьба передовых музыкантов с салонно-виртуозным направлением в искусстве. Прогрессивные позиции виднейших зарубежных музыкантов, в частности, Р. Шумана, Ф. Листа, Г. Берлиоза, в борьбе за реалистическую направленность и высокую художественность музыки.

Педагогические сочинения того времени: школы, различные пособия и трактаты для всех духовых инструментов. Школы для флейты А. ФюрстенауиЖ. Тюлу, школы для кларнета Ф. Блата и К. Бермана, школа для усовершенствованного кларнета И. Мюллера, три руководства для различных видов саксофонов Г. Клозе, школа для гобоя А. Барре, школа для корнета-а-пистона Ж. Арбана, школа для гармонической трубы Д. Буля, школа для валторны Л. Допра и т.д. Ограниченность отдельных методических положений в школах. Механическое разделение материала на «технику» и «музыку». Увлечение чисто техническим инструктивным материалом. Отсутствие в школах полноценного художественного репертуара.

Занятие $\frac{3}{4}$. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление новых видов

19 век – период наиболее интенсивного совершенствования деревянных и медных духовых инструментов.

Появление вентильного механизма у медных духовых инструментов – подлинный переворот в исполнительском искусстве. Изобретение вентиля немцами А. Блюмелем (1813), братьями Антоном и Игнацем Кернерами (1816). Вентиля помповые (нажимные) и вращающиеся. Наиболее распространённые строи труб и валторн. Французские мастера А. Сакс – создатель труб с вращающимися вентилями и Ф. Перинэ – помповых инструментов.

Введение усовершенствованных медных духовых инструментов в симфонический оркестр. Защитники и противники этого процесса. Г. Берлиоз, Р. Шуман, Р. Вагнер – активные пропагандисты новых инструментов.

Полное вытеснение в 70-е – 80-е годы хроматическими медными духовыми инструментами натуральных. Творчество Р. Вагнера, Ф. Листа, Дж. Верди, Ж.

Бизе, А. Дворжака – окончательное закрепление вентильных инструментов в симфоническом оркестре.

Изобретение вентильного корнета, показанного в Париже (1830) и имевшего затем громадный успех в оркестре и на концертной эстраде.

«Труба Баха», предназначенная для исполнения высоких партий кларино. Египетские трубы, изготовленные по предложению Дж. Верди.

Офиклеид – современный басовый инструмент первой половины 19 века. Приход его на смену старого серпента. Изобретение вентильных басовой и контрабасовой тубы (1835). Создатели тубы (Сакс, Мориц, Червеный, Випрехт). Введение тубы в оркестр.

Создание А. Саксом полного семейства вентильных медных духовых инструментов (саксгорнов), составляющих в настоящее время основу современного духового оркестра: альты, тенора, баритоны, басы (1845).

Реформа Т. Бёма – эпоха в истории развития конструкции флейты с кольцевыми клапанами (1832). Замена старой системы с закрытыми клапанами системой открытых отверстий.

Дальнейшее совершенствование акустических, тембровых и технических качеств флейты. Вторая модель флейты (1846 – 1847). Лучшая её выделка, улучшение звуковых качеств инструмента, более совершенный клапанный механизм, прикрытие всех четырнадцати основных игровых отверстий клапанами. Распространение системы Т. Бёма, предназначенной вначале только для флейты, на все деревянные духовые инструменты.

Реформа конструкции гобоя. Оснащение его системой бёмских клапанов. Окончательное завершение этой реконструкции парижанами А. Барре и Ф. Триебертом (1850).

И. Мюллер (1786 – 1854) – выдающийся виртуоз-кларнетист и его реформа. Усовершенствование кларнета в строе си-бемоль (1810). Хорошие результаты этого усовершенствования: приобретение более точной интонации и полного тона, облегчение исполнения трелей и т.д. Современники И. Мюллера – музыкальные мастера И.Хермштедт и Г. Берман. Следующий этап реконструкции кларнета – приспособление к нему так называемой «бёмской механики».

Г. Клозе (1808 – 1880) – первый создатель нового инструмента совместно с фирмой Бюффе. Дальнейшее совершенствование кларнета. Усовершенствование Ф.Лефевром современных кларнетов немецкой и французской систем (1845).

Применение «бёмской механики» к фаготу (1855).

Саксофон и его семейство. Появление новых видов духовых инструментов.

ЧАСТЬ 2. История отечественного исполнительства на духовых инструментах

Тема 4. ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В РОССИИ ОТ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО 60-Х ГОДОВ 19 ВЕКА

Занятие 4/1. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах

Духовые инструменты в быту древних славян. Изображения инструментов в русских исторических памятниках. Духовые инструменты с разными способами звукоизвлечения. Древнейшие названия русских духовых инструментов: «сопели», трубы, рога, двойная флейта, жалейка и т.д. Их форма и строй. Манера игры на них. Ратная музыка в Киевской Руси.

Духовые инструменты в народном быту последующих столетий. Искусство скоморохов. Народные музыканты в 17 веке. Создание придворного Московского театра (1674).

Занятие 4/2. Духовое инструментальное искусство в 18 и первой половине 19 века

Краткая характеристика эпохи. «Век разума и просвещения». Музыка при Петре I. Первые отечественные музыкальные кадры (1702).

Первый публичный театр в Москве (1702). Основание в Петербурге Русского театра (1756). Проникновение духовых инструментов в музыкальный быт знати.

Духовые инструменты в русских крепостных оркестрах. Составы этих оркестров, репертуар. Важная роль крепостных музыкантов в усадебно-помещичьем музицировании. Рост потребности в отечественных музыкантах в связи с появлением в России оперы и расширением оркестра. Крепостной оркестр как источник формирования национального оркестрового исполнительского стиля. Его значение в развитии музыкальной культуры.

Камерный и бальный составы придворных оркестров. Театральные оркестры. Исполнение на духовых инструментах народных песен, танцев.

Концертная жизнь в России во второй половине 18 века.

Демократическая и реалистическая направленность музыкального искусства. Высокая культура выразительной кантилены, задушевного пения, отражающая художественные богатства русской народной песенности.

Русские музыканты-исполнители на духовых инструментах – выходцы из крепостной среды, носители народных музыкальных традиций. Крепостные оркестры 19 века. Достижения русских крепостных музыкантов. Русские музыканты-виртуозы: флейтист Папков, гобоист Самарин, кларнетист Титов, фаготист Костин, валторнист Лузин.

Подготовка национальных кадров в театральных школах Москвы и Петербурга. Инструментальные классы Придворной капеллы. Музыкальные классы в различных учебных заведениях России (Академии художеств, Московском университете, кадетских корпусах), где велось преподавание игры на духовых инструментах. Общественно-политические условия России, ограничившие возможность людям низшего сословия стать музыкантами-профессионалами. Военные и крепостные оркестры, сиротские дома – основные учреждения, готовившие отечественные кадры исполнителей на духовых инструментах.

Любительское музицирование. Широкое распространение флейты в кругах аристократии.

Первые в России учебные пособия для духовых инструментов. Народно-песенный характер их музыкального материала.

Роговые оркестры – самобытное проявление русского музыкального быта. Изобретатель рогового оркестра и автор музыки для него Ян (Йоган) Мареш (1719 – 1794). Состав оркестра. Особенности исполнения. Его звучание и выразительные возможности.

Совершенствование духовых инструментов в России в связи с развитием музицирования в среде крепостных музыкантов и любителей музыки.

Первые профессиональные музыкальные заведения. Семья Керцелли и их роль в развитии музыкального образования в России.

Изобретатель клапанного механизма для медных духовых инструментов – придворный музыкант Ф. Кёльбель (1708 – 1787).

Появление в России вентильного механизма. Документальные исторические сведения об этом.

Занятие 4/3 Духовые инструменты в творчестве русских композиторов

Широкое применение флейты, кларнета, фагота, валторны в творчестве основоположников русской композиторской школы Е. Фомина, Д. Бортнянского, В. Пашкевича, О. Козловского.

Духовые инструменты в произведениях крупнейших русских композиторов.

А. Алябьев (1787 – 1851). Смелое использование им духовых инструментов. Квартет для четырёх флейт. Оригинальность состава инструментов, их сочетание («собеседование» четырёх флейт). Квintет для деревянных духовых инструментов. Яркость колорита и классическая простота формы. Мастерское использование инструментов. Знакомство Алябьева с вентильной трубой. Две пьесы для трубы и фортепиано. Их связь с бытовым романсом.

М. Глинка (1804 – 1957) – классик русской музыки, великолепный мастер оркестровой звучности. Расширение и обогащение им выразительных средств современного оркестра. Классический принцип равновесия групп и преобладание «чистых» однородных тембров. Особая драматургическая роль духовых инструментов в опере. Использование отдельных тембров для характеристики определённых действующих лиц (например, в опере «Руслан и Людмила»). Яркие соло духовых инструментов в оперных и симфонических сочинениях.

Патетическое трио для кларнета, фагота и фортепиано (1832) – одно из лучших произведений русской камерной музыки. История создания. Первые исполнители. Своеобразие и оригинальность колорита. Музыкальные образы сочинения. Существенные трудности в художественном и техническом воплощении произведения. Впервые в истории использование приёма вибрато на фаготе.

Взгляды М. Глинки на совершенствование медных духовых инструментов и использование новых конструкций в его оркестровых сочинениях.

Тема 5. ИСКУССТВО ИГРЫ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В РОССИИ В 1860 – 1917 ГОДАХ

Духовые инструменты в творчестве русских композиторов-классиков

Общая характеристика периода. Общественные и культурные изменения в России 60-х годов. Демократизация музыкальной жизни в стране. Расцвет русской музыкальной классики. Самобытный национальный характер, реализм и народность творчества великих русских композиторов-кучкистов и П. Чайковского. Творчество крупнейших композиторов и прогресс отечественного инструментального искусства.

П. Чайковский (1840 – 1893). Дальнейшее развитие принципов оркестровки, заложенных М. Глинкой. Строгое разграничение функций отдельных оркестровых групп, каждой из которых поручается мелодический голос, фигурация или гармоническая последовательность. Драматизация оркестра, умение создавать огромные оркестровые нарастания звучности без увеличения количества медных духовых инструментов.

Утверждение П. Чайковским в партиях духовых инструментов мелодической линии. Раскрытие лучших художественно-выразительных качеств флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, трубы, тромбона и тубы в ярких сольных оркестровых эпизодах в операх, балетах и симфонических произведениях. Высказывания П. Чайковского по поводу сольного исполнительства на духовых инструментах. Значение его творчества в развитии духового исполнительства.

Оркестровка Н. Римского-Корсакова (1844 – 1908) – большое завоевание русской музыки 19 века. Новаторство в области инструментовки, изобретение новых приёмов. Расширение выразительных возможностей групп оркестра и отдельных духовых инструментов, нахождение новых сочетаний и контрастных сопоставлений. Использование духовых инструментов в оркестре как важнейший фактор музыкальной драматургии, средство раскрытия драматической ситуации и характеристики действующих лиц (в опере). Тончайшая индивидуализация оркестровых групп и отдельных духовых инструментов (например, использование духовых инструментов в «Испанском каприччио», 1887). Красочное соло, виртуозные каденции, умелый подбор мелодических рисунков и фигураций узоров, свойственных только тому или иному инструменту. Великолепное знание композитором возможностей духовых инструментов.

Деятельность Н. Римского-Корсакова в качестве инспектора военно-морских оркестров морского ведомства. Внимательное изучение им виртуозных и выразительных свойств духовых инструментов.

Концерт для тромбона Си-бемоль мажор, Вариации для гобоя соль минор и Концерт для кларнета Ми-бемоль мажор с духовым оркестром (1877 – 1878). Лаконичность и ясность формы, русский народный колорит. Квintет для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота Си-бемоль мажор (1876).

Умелое использование в этом сочинении духовых инструментов. Следование бетховенским традициям. Ясность формы и содержания.

Сочинения для духовых инструментов Н. Римского-Корсакова в педагогической и исполнительской практике нашего времени.

Пышность, блеск и яркая насыщенность красок в оркестровке А. Скрябина (1871 – 1915). Частое увеличение количества духовых инструментов, например, в «Поэме экстаза» (8 валторн, 5 труб, 3 тромбона и 1 туба). Тенденция к выделению отдельных тембров и приданию им образно-выразительного значения. Раскрытие богатейших исполнительских возможностей духовых инструментов, в частности трубы. Романс для валторны и фортепиано ля минор (посвящён известному французскому валторнисту Л. Савару).

Возрастающая роль духовых инструментов в симфонических, оперных и балетных сочинениях М. Балакирева (1836 – 1910), А. Бородина (1833 – 1887), М. Мусоргского (1839 – 1881), А. Лядова (1855 – 1914), С. Танеева (1856 – 1915), А. Глазунова (1865 – 1936), С. Рахманинова (1873 – 1943) и др. Их камерно-инструментальные произведения для духовых инструментов: фортепианный квинтет для духовых инструментов А. Рубинштейна (1829 – 1894), Канцона для кларнета и струнного оркестра С. Танеева, Концертный вальс для трубы и фортепиано А. Аренского (1861 – 1906), «Листок из альбома» для трубы и фортепиано, Анданте для трубы, валторны и двух тромбонов, Концерт для саксофона и струнных инструментов Си-бемоль мажор А. Глазунова и другие сочинения.

Тема 6. ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ИГРЫ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Занятие 6/1. Первая Российская консерватория

Выдвижение русских исполнительских школ и их видная роль в развитии мировой музыкальной исполнительской культуры. Творческие взаимосвязи русского и зарубежного искусства игры на духовых инструментах.

Развитие русского профессионализма в исполнительстве.

Расширение концертной жизни во второй половине 19 века. Деятельность Русского музыкального общества. Создание первых русских консерваторий и музыкальных училищ. Просветительная направленность консерваторий и их роль в становлении отечественной духовой исполнительской школы.

Классы духовых инструментов Петербургской консерватории, основанной в 1862 году. Петербургская школа и её место в истории русской классической музыкальной культуры. Профессора консерватории – иностранцы, солисты оркестров императорских театров: Ц. Чиарди (класс флейты), В. Шуберт и В. Геде (класс гобоя), Э. Кавалини, К. Нидман и В. Бреккер (класс кларнета), К. Куштбах и Э. Коттэ (класс фагота), Ф. Гомилиус (класс валторны), В. Вурм (класс трубы), Ф. Тюрнер (класс тромбона) и др. Характеристика их как музыкантов и как педагогов. Эмпирический характер их методики, «келейность» проведения

занятий, отсутствие обмена педагогическим опытом, устаревшие методы занятий – причины подготовки исполнителей невысокого класса.

Лучшие педагоги-иностранцы. В. Вурм (1826 – 1904) – выдающийся солист-корнетист. Его исполнительские и педагогические принципы. В. Вурм – создатель ряда интересных учебных пособий, переложений, собственных сочинений для корнета и трубы. Его неутомимая деятельность, приведшая к широкой популярности корнета в конце 19 века. Лучшие ученики В. Вурма – А. Иогансен (1853 – 1916) и А. Гордон (1867 – 1942) – в дальнейшем профессора консерватории и солисты Мариинского оперного театра. Военно-капельмейстерская деятельность Вурма.

В. Бреккер (1863 – 1926) – солист-кларнетист оркестра Мариинского театра, профессор консерватории, воспитавший большое количество отличных музыкантов.

Ф. Степанов (1867 – 1914) – профессор консерватории и солист Мариинского театра, первый, начавший обучать в Петербурге игре на флейте «бёмской» системы.

Роль А. Глазунова в подготовке оркестровых кадров и особенно духовиков. Его присутствие на экзаменах, концертах, постоянный интерес к успехам обучающихся и формированию их как музыкантов.

Первые талантливые воспитанники консерватории: тромбонист П. Волков (1877 – 1933) и валторнист Я. Тамм (1874 – 1933) – в дальнейшем её профессора. Прогрессивность их метода. Новые существенные изменения в преподавании и музыкальном воспитании учащихся. Исполнительские принципы, которые легли в основу получившей широкую известность Ленинградской школы игры на валторне и тромбоне. Её отличительные черты: содержательность исполнения, культура звука и техническая оснащённость.

Комплектование в начале 1900-х годов оркестровых коллективов отечественными музыкантами. Лучшие воспитанники Петербургской консерватории, поступившие в то время в оркестр Мариинского театра: И. Кулешевский, Н. Верховский (флейта), А. Паршин, И. Данскер, И. Прокофьев (гобой), П. Ваншейд, В. Лавендель, С. Воробьёв, М. Неустроев (валторна), В. Кузнецов, Г. Лавров (тромбон). Комплектование оркестров Петрограда к 1917 году в основном из отечественных музыкантов.

Петербургская - Петроградская консерватория после 1917 года. Профессор по классу флейты Н. Верховский (1882-1932), по классу гобоя – А. Паршин (1895 – 1977) (заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов), по классу кларнета – В. Генслер (1906 – 1963) - лучший ученик В. Бреккера и продолжатель его школы, лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов – исполнителей, 1935 г. 1 премия. Профессор по классу фагота А. Васильев (1878 – 1948) – основатель ленинградской школы игры на фаготе. Его одарённость, необыкновенная выразительность звучания фагота. Исполнение им партии фагота в симфониях П. Чайковского и Д. Шостаковича. Лучшие ученики А. Васильева: Д. Ерёмин, Г. Ерёмкин, Л. Печёрский, Ф. Захаров, С. Левин и др. Профессор по классу валторны М. Буяновский (1891 – 1966) – основатель ленинградской школы игры на

валторне. Исполнительский стиль школы, основанный на новой интерпретации валторны как инструмента большого диапазона выразительных средств. Его знаменитые ученики – П. Орехов, В. Буяновский, А. Рябинин, С. Вишневецкий, Н. Воронин и др. Профессор по классу трубы – А. Шмидт – первый исполнитель Концерта №1 для фортепиано, трубы и струнного оркестра Шостаковича. Профессор по классу тромбона Е. Рейхе (1878 – 1946) – выпускник Дрезденской консерватории. Его «Школа игры на тромбоне». В. Зинченко – основатель специального класса трубы.

Сегодняшний педагогический состав Петербургской консерватории.

Занятие 6/2. Классы духовых инструментов в Московской и других консерваториях

Классы духовых инструментов Московской консерватории, основанной в 1866 году, и московская исполнительская и педагогическая школы.

Первые профессора классов духовых инструментов, артисты-иностранцы оркестра Большого театра: Ф. Бюхнер (класс флейты), Э. Медер (класс гобоя), В. Гут (класс кларнета), М. Бартольд (класс валторны) и Ф. Рихтер (класс трубы). Позже Г. Эзер (класс фагота) и Х. Борк (класс тромбона). Положение этих преподавателей в консерватории.

Первые двадцать лет существования консерватории. Малочисленность классов, низкий уровень подготовки учащихся.

Гобоист Э. Медер и интересные документальные данные об его исполнении на гобое в письмах С. Танеева и П. Чайковского.

Ф. Циммерман (1858 – 1891) – один из видных педагогов-кларнетистов. Широкое использование классических произведений в обучении. Первое исполнение его учеником И. Преображенским (1882) Канцоны для кларнета С. Танеева. Лучшие воспитанники Ф.Циммермана: И. Преображенский, А. Орлов-Соколовский, С. Розанов, Н. Лакиер.

И. Саханилец (1860 – 1905) – замечательный музыкант, выдающийся валторнист своего времени. Характеристика, данная ему Ив. Липаевым. Педагогическая деятельность И. Саханильца в консерватории. В. Солодуев – один из его лучших воспитанников, в дальнейшем профессор, видный деятель отечественной музыкальной культуры.

Укрепление и расширение в начале 1900-х годов классов духовых инструментов. Улучшение уровня подготовки специалистов.

В. Кречман (1848 – 1822), его педагогическая работа. Начало преподавания в России на флейте «бёмской» системы. Лучшие ученики В. Кречмана – В. Леонов, Ф. Левин, В.Глинский-Сафронов, В. Цыбин, Н. Платонов и др. – в дальнейшем видные отечественные музыканты.

Ф. Эккерт (1865 – 1941) – профессор, валторнист, капельмейстер и композитор.

В. Брандт (1869 – 1923) – известный профессор класса трубы, первый из иностранных музыкантов, который в воспитании молодёжи опирался на русскую

музыкальную культуру и традиции русского музыкального исполнительства. Его оркестровые этюды и их ценность в наши дни. Концертные пьесы для трубы и фортепиано.

Профессора классов духовых инструментов: В. Кристель (класс фагота), Х. Борк (класс тромбона и ударных инструментов), В. Денте (класс гобоя) и др.

Методы и направления работы педагогов в классах духовых инструментов Московской консерватории, характерные для состояния подготовки музыкантов во всей стране. Педагоги-иностранцы (в большинстве своём воспитанники учебных заведений Германии) – сторонники академического направления, в основу которого положено механическое усвоение упражнений, отсутствие гармоничности в процессе обучения исполнителей. Узкий круг используемых учебных пособий, недооценка художественного репертуара (анализ учебных программ классов духовых инструментов, программ ученических вечеров и выпускных экзаменов). Участие педагогов и учеников в музыкально-просветительской работе РМО (Русское музыкальное общество).

Ведущая роль высших учебных заведений в становлении школы игры на духовых инструментах.

Кафедра духовых инструментов Московской консерватории – один из центров формирования школы игры на духовых инструментах.

Старшее поколение профессоров консерватории.

С. Розанов (1871 – 1937) – первый отечественный декан оркестрового факультета, а затем заведующий кафедрой духовых инструментов, основатель школы игры на кларнете. С. Розанов – исполнитель. Его сольная, камерная и оркестровая исполнительская деятельность. С. Розанов – первый исполнитель ряда произведений для кларнета. Педагогические принципы С. Розанова. Научно-методическая деятельность. Его лучшие воспитанники: А. Володин, А.Штарк, А. Семёнов, П. Майоров, А. Александров, А.Пресман и др.

В. Цыбин (1877 – 1949) – флейтист-виртуоз, композитор, дирижёр и педагог. Его исполнительская работа в лучших оркестровых коллективах Большого и Мариинского театров. Преподавательская деятельность. Его лучшие ученики: И. Платонов, Ю. Ягудин, Б. Тризно, Г. Саакян, А.Заливухин, Д. Харкиевич и др. Композиторская деятельность В. Цыбина. Его сочинения для духовых инструментов и их значение в пополнении учебно-педагогического репертуара.

В. Блажевич (1881 – 1942) – один из создателей тромбонной школы, замечательный исполнитель, педагог, композитор и дирижёр, создатель обширного педагогического и художественного репертуара. Новое прогрессивное направление в развитии исполнительства на тромбоне. Международное признание школы, связанной с именем В.Блажевича. Его лучшие ученики: В. Щербинин и Б.Григорьев – в дальнейшем видные педагоги и исполнители.

М. Табаков (1877 – 1956) – выдающийся трубач и педагог, создатель московской школы игры на трубе. Его исполнительские и педагогические принципы. Отзывы прессы об его игре. Учебно-методические пособия. Ученики

М. Табакова: С. Ерёмин, Г. Орвид, А. Деревенцев, Т. Докшицер, Н. Полонский, Л. Юрьев, П. Волоцкий, Н. Яворский, В. Плахотский и др.

Ф. Эккерт (1865 – 1941) – исполнитель-валторнист, педагог, композитор и дирижёр. Его исполнительская и педагогическая деятельность. Наиболее известные ученики Ф. Эккерта: А. Усов, А. Янкелевич, С. Леонов, А. Серостанов, В. Полех, А. Андрушкевич.

Г. Гек (1861 – 1935) – и его лучшие ученики: Л. Славинский, Я. Куклес, Ф. Тесситоре, К. Юдин.

И. Костлан (1877 – 1963) – один из создателей школы игры на фаготе. Обогащение педагогического репертуара для фагота. Воспитание им плеяды замечательных фаготистов: Р. Терёхина, П. Савельева, П. Караулова, А. Абаджана, Ю. Неклюдова и др.

М. Адамов (1874 – 1946) – замечательный солист-корнетист и педагог.

Воспитанники Московской государственной консерватории 20-х – 30-х годов. Организация военно-дирижёрского факультета при консерватории и его деятельность.

Сегодняшний педагогический состав Московской консерватории.

Большие успехи классов духовых инструментов в других консерваториях. В. Яблонский (р. 1889, Киев), Л. Могилевский (1886 – 1950, Одесса), Г. Гвенцадзе (1889 – 1970, Тбилиси), В. Князьков (1878 – 1967, Баку), А. Никитанов (1893 – 1965, Саратов), Н. Бакалейников (1881 – 1957, Свердловск) и др.

Открытие в 1944 году Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнеисных). Первый заведующий кафедрой духовых инструментов профессор М. Табаков. Профессора в разное время работающие в ГМПИ им. Гнесиных. Флейтисты Г. Мадатов, М. Каширский, кларнетисты А. Александров, В. Гетман, фаготисты Я. Шуберт, Р. Терехин и А. Розенберг, валторнисты А. Рябинин, Б. Булгаков, С. Леонов, трубачи Т. Докшицер, Н. Яворский, И. Границкий, В. Плахоцкий, тромбонист В. Баташев. Заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов ГМПИ им. Гнесиных И. Пушечников – гобоист, «патриарх» духового исполнительства в нашей стране, академик, заслуженный деятель искусств. Вклад Пушечникова в теорию исполнительства, педагогику и методику преподавания игры на духовых инструментах. Профессор ГМПИ им. Гнесиных с 1944 по 1963 гг. А. Штарк. Его исполнительская деятельность. Ученик А. Штарка, Народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных И. Мозговенко. Заслуженная артистка России, профессор РАМ им. Гнесиных, первая концертирующая женщина саксофонистка в нашей стране М. Шапошникова. Крупнейший трубач современности, профессор РАМ им. Гнесиных Т. Докшицер. Профессор ГМПИ им. Гнесиных с 1944 года Б. Григорьев. Сегодняшний педагогический состав РАМ им. Гнесиных.

Формирование отечественной исполнительской школы игры на духовых инструментах. Завершение формирования отечественной исполнительской школы игры на духовых инструментах к 40-м годам 20 века.

Лучшие отечественные солисты-духовики, лауреаты II Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1935): флейтисты Ю. Ягудин и Б. Тривно, гобоист К. Юдин, кларнетисты А. Володин и А. Галустян, валторнисты А. Янкелевич и С. Леонов, трубачи Н. Полонский, С. Ерёмин и Л. Юрьев, тромбонист В. Щербинин и тубист А. Удовченко.

I Всесоюзный конкурс исполнителей на духовых инструментах (1941). Успехи Московской и Ленинградской школ духового исполнительства. Итоги конкурса. Первые премии: В. Полах (валторна), Н. Рогинский (кларнетист), И. Поляцкий (тромбон). Вторые и третьи премии разделили: Г. Орлов (кларнет), Н. Харьковский (флейта). Третьи премии: Т. Докшицер (труба), Г. Орвид (труба), Н. Воловник (труба), Д. Ерёмин (фагот). Четвёртые премии: В. Костылёв (саксофон), А. Жуковский (тромбон), Я. Шапиро (валторна), М. Халилеев (фагот), А. Петров (гобой), Г. Самохвалов (труба).

Развитие лучших традиций отечественной исполнительской школы игры на духовых инструментах в период Великой отечественной войны. Роль консерваторий в развитии исполнительской школы игры на духовых инструментах (Московская, Ленинградская - Петербургская, Саратовская, Ташкентская консерватории).

Восстановление и налаживание учебного процесса в послевоенный период.

Международные конкурсы музыкантов-исполнителей на духовых инструментах и их стимулирующее значение в развитии отечественного исполнительского искусства.

Участие отечественных исполнителей на духовых инструментах в международном конкурсе на I Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Праге (1947 год). Высокий уровень исполнительского мастерства. Первые лауреаты: кларнетист И. Рогинский – первое место и В. Петров – второе место, трубачи Т. Докшицер – первое место и И. Павлов – второе место.

Успех отечественных исполнителей на духовых инструментах на международных фестивалях молодёжи и студентов в Будапеште (1949 год), Берлине (1951 год), Бухаресте (1953 год), Варшаве (1955 год), Москве (1957 год), Вене (1959 год) и Хельсинки (1962 год). Лауреаты, занявшие первые места: флейтисты А. Корнеев, Г. Зенин, О. Кудряшов; гобоисты В. Эльстон, С. Амедян, Р. Оганесян, К. Никончук; кларнетисты В. Безрученко, И. Мозговенко, А. Тресков, Б. Прорвич, Л. Михайлов; фаготисты А. Абаджан, В. Власенко; валторнисты В. Полах, Ю. Скворцов, И. Удальцов, А. Дёмин, Б. Афанасьев, В. Буяновский; трубачи И. Границкий, И. Павлов, В. Новиков, В. Юдин, Л. Володин, Ю. Большианов; тромбонисты М. Турусин, К. Ладилов. Обязательная программа конкурсов. Репертуар отечественных исполнителей. Общее и индивидуальное в исполнительском стиле отечественных духовиков. Высокое мастерство владения инструментом, яркость и убедительность исполнения.

Замечательная победа отечественных музыкантов в Праге (1953 год) – широкое признание успехов отечественной педагогической и исполнительской школы. Программа конкурса. Победители: первые премии – А. Корнеев и

Л. Перепёлкин (флейта), А. Абаджан и Л. Печёрский (фагот), В. Буяновский и С. Вишневский (валторна), В. Курлин (гобой); вторая премия – М. Измайлов (кларнет).

Лауреаты последующих Международных конкурсов «Пражская весна» 1959, 1962, 1968 и 1974 года. Первые премии валторнисты А. Дёмин и Б. Афанасьев, трубач В.Юдин, флейтисты В. Зверев и А. Майоров, кларнетист В. Безрученко, фаготист В. Богорад. Обязательная программа конкурсов. Её стилистическое и жанровое разнообразие. Место отечественных сочинений в программе соревнований.

Успех отечественной тромбоновой школы на Международном конкурсе музыкантов-исполнителей в Женеве (1958, 1973). Первые премии – В. Баташов и А.Скобелев.

Успехи отечественных музыкантов-духовиков на Международных конкурсах в Мюнхене (1966, 1967, 1969).

Дальнейший рост исполнительского уровня отечественных музыкантов. Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей на оркестровых инструментах в Ленинграде (1963). Инструменты медной и деревянной групп, представленные на конкурсе. Программа конкурса. Высокие художественные и технические требования к исполнителю, в том числе безукоризненное владение различными стилями.

Пьесы, специально написанные к этому конкурсу. Победители конкурса, занявшие первые места: флейтисты А.Рацбаум, Э. Щербачёв, гобоист Е. Ляховецкий, кларнетисты В. Безрученко, Л. Михайлов и В. Соколов, фаготисты С. Красавин, В. Богорад, В. Попов, валторнист А.Клишан, трубачи А. Максименко и В. Малков, тромбонисты Г. Херсонский, Д. Пигузов, М. Дубирный.

Проведение конкурсов исполнителей на духовых инструментах в период с 1953 по 1974 годы: флейта – 9 конкурсов, гобой – 10 конкурсов, кларнет – 12 конкурсов, фагот – 7 конкурсов, валторна – 9 конкурсов, труба – 7 конкурсов, тромбон – 4 конкурсов, камерные духовые ансамбли – 3 конкурса.

Основные исполнительские школы на духовых инструментах: российская, французская, немецкая, чешская.

Конкурсы исполнителей на духовых инструментах в период с 1975 до начала 90-х годов 20 века.

Конкурсы исполнителей на духовых инструментах с начала 90-х годов 20 века по настоящее время.

Тема 7. ВОЕННАЯ МУЗЫКА, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Крупнейшие деятели русской военной музыки

Состав военных духовых оркестров (гобой, трубы, валторны, литавры, барабаны). Первые отечественные музыкальные кадры (1702). Начало военно-оркестровой службы (1711).

«Положение о музыке в полках пехотных, драгунских, гарнизонных и в артиллерии» от 20 ноября 1796 года («во всех пехотных полках быть пяти музыкантам: две валторны, два кларнета и один фагот... в артиллерии же быть во всей восьми человекам музыкантов»).

Ритуал-парад по прусскому образцу 1797 года, где в качестве оформления исполнялась музыка на трубах, флейтах и барабанах.

Вторая половина 18 – начало 20 века – один из наиболее значительных периодов в истории русских вооружённых сил. Вместе с русской армией растёт и совершенствуется её военно-оркестровое дело. Произведения, специально предназначенные для музыкального оформления воинских ритуалов (военно-церемониальная музыка). Военный марш – особая форма военно-церемониальной музыки.

Инвалидные или исторические концерты сводных военных оркестров (с 1813 года), приуроченные к 19 марта – дню вступления русских войск в Париж.

Гимн России «Боже царя храни» (1833) композитора Н.Ф. Львова, впервые исполнявшийся в сопровождении двух военных оркестров.

Собрание военных маршей Российской императорской гвардии, содержащее более 200 произведений этого жанра, изданное в начале 19 века – ценный музыкально-исторический памятник военно-музыкального искусства, свидетельствующий о высокой квалификации исполнителей. Марши А.А. Дерфельдта. Исполнители басового голоса: фаготы, контрафагот и басовая валторна – требуют от исполнителей значительного искусства. Марши И.А. Козловского, Н.А. Титова и т.д.

«Военно-музыкальный альбом русских войск», составленный А. Лешетицким и изданный в Москве и в Петербурге в 1867 году.

Марши А.А. Дерфельдта-сына, О.И. Дютшея, И.П.Оглоблина, В.И. Главача, М.В. Владимирова.

Отношение выдающегося художественного и музыкального критика В.В. Стасова в начале 19 века к военной музыке и её роли в духовом исполнительском искусстве.

Военные оркестры – одни из основных учреждений, готовивших отечественные кадры исполнителей на духовых инструментах.

В 1919 году межведомственная комиссия при Музбюро рассматривала вопрос «Об организации военно-музыкантских школ для подростков»: в Петрограде, Смоленске, Ташкенте.

Один из организаторов и энтузиастов военно-музыкального образования Л.Н. Банк (1889 – 1971).

Духовые инструменты в военно-оркестровой службе во время Великой Отечественной войны. Роль военных духовых оркестров в поднятии патриотического духа народа. Видные представители военно-оркестровой службы.

Тема 8. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Занятие 8/1 **Искусство игры на духовых инструментах в России после 1917 года.**

Сложный путь развития духового исполнительства в СССР. 20-е годы – период творческих исканий. «Персимфанс» без дирижёра (Первый симфонический ансамбль) и его значение. Требование от исполнителей-духовиков высокой образованности, глубокого знания музыки.

Рубеж 20-х – 30-х годов в развитии отечественного музыкального искусства. Создание новых оркестровых коллективов в Москве, Ленинграде и других городах (София, оркестр всесоюзного радио и т.д.).

Принципы формирования духовой исполнительской школы, выработка единых взглядов на вопросы исполнительского дыхания, техники губ, работы языка и т.д. (с учётом специфики каждой специальности). Книга С. Розанова «Основы методики преподавания и игры на духовых инструментах» (1935, 1938) – первая отечественная работа в этой области.

Первые отечественные школы обучения игре на различных духовых инструментах В. Цыбина, Н. Платонова, Н. Назарова, С. Розанова, В. Солодуева, Г. Орвида, В. Блажевича и др. Их отличие от зарубежных и дореволюционных учебных пособий – органическая связь технического и художественного развития ученика.

Создание полноценного художественно-педагогического репертуара для духовых инструментов.

Переложения и обработки произведений русской и зарубежной классики для духовых инструментов. «Библиотека для духовых инструментов» А. Гедике (1877 – 1957). Высокое педагогическое значение этой работы, бережное отношение к оригиналам, огромное мастерство. Лучшие образцы переложений, выполненные известными отечественными музыкантами. Роль переложений произведений классики в воспитании музыкальности и чувства стиля у молодых исполнителей, расширение их кругозора, знакомство с лучшими образцами музыки. Появление новых оригинальных сочинений для духовых инструментов. Формирование жанров концерта, сонаты, сюиты, инструментальной пьесы для различных духовых инструментов в 20-е – 30-е годы. Развитие камерно-инструментальной музыки.

Лучшие отечественные солисты-духовики. Высокий уровень виртуозного владения инструментом, богатая исполнительская сольная и оркестровая практика ведущих отечественных музыкантов. Основные черты их исполнительского стиля, идущего от дореволюционного отечественного инструментального исполнительства и связанного с музыкой М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, А. Скрябина и др. Ясность, глубина и отчётливость звука, певучая кантилена, яркая эмоциональность, простота и искренность выражения чувств. Применение живого, красивого vibrato, мощь и широкая динамичность звучания – отличительные черты отечественных исполнителей-духовиков.

Симфоническое, камерно-инструментальное и оперное творчество отечественных композиторов – новый этап в искусстве оркестровки.

Раскрытие эмоционально-выразительных возможностей духовых инструментов в оркестровых сочинениях С. Прокофьева (1891 – 1953), Н. Мясковского (1881 – 1950), Д. Шостаковича (1906 – 1975), А. Хачатуряна (1903 – 1978) и других композиторов.

Выход духовых инструментов за рамки оркестрового исполнительства. Создание отечественными композиторами сольной концертной и камерной литературы.

Развитие жанров концерта, сонаты, сюиты, а также сочинений малой формы.

Жанр концерта для духовых инструментов в творчестве отечественных композиторов. Основные этапы развития. А. Гедике – один из первых авторов отечественных концертов для духовых инструментов. Концерт для валторны (1930) и Концерт для трубы (1931). Их первые исполнители – А. Янкелевич и С. Ерёмин. Глубина содержания и классическое совершенство формы. Подчинение виртуозного начала художественному. Обогащение динамических и выразительных качеств инструментов.

Композиторская деятельность педагогов-духовиков В.Цыбина, В. Щёлокова, В. Блажевича, О. Бёме, Е. Рейхе и др., их концерты для духовых инструментов. Место их сочинений в учебном процессе. Великолепное использование технических и виртуозных возможностей своих инструментов.

Развитие жанра сонаты. Соната для флейты и фортепиано (соч. 94) С. Прокофьева – классический образец этого жанра. Первые исполнители – С. Рихтер и Н. Харьковский. Тепло лирики и яркость эмоций. Прекрасное знание инструмента. Современная тема, мелодический и гармонический язык. Сложная исполнительская история сонаты. Соната для трубы и фортепиано Б. Асафьева (1884 – 1949).

Сюита «Пионерия» для трубы и фортепиано Н. Чемберджи (1903 – 1948), посвящённая десятилетию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Отечественные виртуозные сочинения малой формы и раскрытие в них широких возможностей духовых инструментов. Произведения А. Гедике, С. Василенко, Р. Глиэра, К. Мостраса, А. Комаровского, Б. Антюфеева, Б. Савельева и др.

Музыка для камерных ансамблей духовых инструментов.

«Юмористическое скерцо» для четырёх фаготов С. Прокофьева. Эпиграф композитора к этому сочинению. Проявление исключительной изобретательности и юмора композитора. «Увертюра на еврейские темы» для кларнета, двух скрипок, альты, виолончели и фортепиано и Квintет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса соль минор. Новаторская тенденция этих сочинений. Усложнение гармонического языка, своеобразие мелодических интонаций инструментальной драматургии.

Камерно-инструментальные сочинения А. Хачатуряна, Н. Чемберджи, Д. Мелких, А. Гедике и других композиторов. Их сочинения в исполнительской практике музыкантов.

После 1945 года – новый этап развития отечественного исполнительского искусства на духовых инструментах. Более высокий, по сравнению с предшествующим этапом, уровень постановки музыкального образования, улучшение методов преподавания, повышение качества художественной и инструктивной литературы, рост исполнительского мастерства, расширение сольной и ансамблевой концертной деятельности.

Рост международного значения отечественного искусства. Расширение культурных связей с зарубежными странами. Регулярный выезд наших лучших оркестров, различных музыкальных коллективов и солистов за границу.

Крупнейшие отечественные исполнители-духовики: народные артисты РСФСР Г. Орвид и Т. Докшицер, заслуженные артисты РСФСР А. Корнеев, В. Буяновский и др. (анализ их исполнительства и репертуар).

Развитие камерного исполнительства в Москве, Ленинграде, Риге и других городах. Квнтет духовых инструментов Ленинградской филармонии, Эстонской филармонии, Государственного академического симфонического оркестра, Камерный ансамбль Всесоюзного радио и телевидения – пропагандисты классической и современной музыки.

Характерная особенность послевоенного периода развития игры на духовых инструментах. Расширение репертуара, используемого в исполнительской и педагогической практике. Включение в него ранее неизвестных у нас сочинений П. Хиндемита, А. Онеггера, Ф. Пуленка, Д. Мийо, Б. Мартину, М. Списака, И. Пауэра, Ж. Абсиля, Ж. Ибера и многих других. Расширение в этих сочинениях границ выразительных и виртуозных возможностей духовых инструментов.

Изучение сольных произведений для духовых инструментов западноевропейской и русской классики. Редакция многих сочинений и их трактовка виднейшими отечественными музыкантами. Пополнение репертуара ранее у нас неизвестными сочинениями старинных композиторов: Г. Телемана, Ф. Розетти, Л. Керубини, И. Гуммеля, А. Вивальди и некоторых других.

Создание новых учебных пособий: школ, хрестоматий, этюдов, сборников пьес педагогического репертуара, оркестровых трудностей и т.д. Их роль в подготовке исполнителей на духовых инструментах.

Совершенствование приёмов игры на отдельных духовых инструментах: отказ от применения подставки у флейтистов, изменение постановки губ у фаготистов, применение двойной атаки звука на язычковых инструментах и т.д.

Переход гобоистов и кларнетистов на более прогрессивные системы инструментов. Преимущество «бёмских» инструментов перед старыми немецкими конструкциями. Совершенствование трубы. Переход исполнителей на помповые инструменты. Улучшение конструкций валторны и т.д.

Дальнейшие перспективы развития духового инструментального искусства в России.

Расширение и обогащение жанровых и стилистических границ отечественной музыки.

Мастерство и оригинальное использование духовых инструментов в оркестровых сочинениях С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского, Э. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Т. Хренникова, Г. Свиридова, Р. Щедрина, А. Эшпая и других композиторов. Подлинно виртуозные партии в их произведениях, возможность исполнения их только музыкантами, обладающими высоким исполнительским мастерством.

Появление интересного художественного репертуара для духовых инструментов, расширение сольной и ансамблевой литературы для них. Сольный и ансамблевый репертуар, наряду с оркестровой практикой – движущая сила в развитии современного уровня педагогики, исполнительства, в усовершенствовании конструкции духовых инструментов.

Подлинный расцвет жанра концерта для духовых инструментов. С. Василенко (1872 – 1956) и его концерты для кларнета, валторны и трубы. Связь с классическими традициями. Яркость художественных образов. Симфонизм развития. Мелодическое богатство и блестящее использование инструментов.

Р. Глиэр (1874 – 1956) и его Концерт для валторны, посвящённый первому исполнителю В. Полеху. Поэтическая выразительность, красота и благородство музыки. Соревнование солиста с оркестром. Подчинение виртуозности раскрытию художественного содержания. Яркость формы.

Концерт для трубы А. Арутюняна. Первый исполнитель – А. Месияян. Широкая популярность концерта в нашей стране и за рубежом. Богатство и свежесть тематического материала, поэтическая мягкость, яркость народного колорита. Мастерство тематической разработки. Стремление композитора к правдивости и содержательности в музыке, интерес к жизни народа, к его песне и поэтическим образам. Стройная классическая форма концерта.

Концерты для духовых инструментов О. Гордели, А. Нестерова, Л. Книппера, Ю. Левитина, А. Пахмутовой, Я. Медыня, Б. Чайковского, М. Вайнберга и других композиторов.

Дальнейшее развитие жанра сонаты для духовых инструментов в отечественной музыке. Сонаты для гобоя и для кларнета с фортепиано Н. Ракова, сонаты для различных духовых инструментов Н. Платонова, Ю. Крейна, М. Мильмана, Е. Голубева, В. Зверева и других композиторов.

Сюита в творчестве отечественных композиторов и отражение в ней разнообразных сторон жизни нашего народа. Сюита «Весной» для флейты и симфонического оркестра С. Василенко. Красочное отображение в ней образов русской природы. Сюита для трубы и фортепиано Н. Ракова, связанная с русской и мордовской песенностью.

Тема с вариациями для фагота и фортепиано Б. Дварионаса, Вариации на тему В. Моцарта для валторны и фортепиано Б. Асафьева, Концертино для валторны с оркестром В. Шебалина – лучшие образцы инструментального творчества отечественных композиторов в других жанрах.

Лучшие пьесы для духовых инструментов А.Арутюняна, А. Комаровского, Б. Савельева, А. Нестерова, М. Раухвергера, И. Шахова, М. Мильмана, Г. Сальникова, А.Фляковского, Т. Смирновой и др.

Наиболее значительные камерно-инструментальные сочинения для духовых инструментов.

Растущий интерес отечественных композиторов к духовым инструментам. Раскрытие тембровых красок, расширение динамических границ, выразительных и технических возможностей духовых инструментов, постижение их сольной природы. Становление и развитие новых выразительных средств исполнения на деревянных духовых инструментах, основанных на использовании принципа передувания звуков (гармоники). Роль исполнителей, их творческого содружества с композиторами в создании новых сочинений. Неустанно растущее мастерство, пылкость и любознательность исполнителей – залог расширения и обогащения художественного репертуара, являющегося основой дальнейшего развития школы игры на духовых инструментах в России.

Занятие 8/2 Крупнейшие музыканты-исполнители и педагоги на деревянных духовых инструментах.

Флейтисты: Н. Платонов, Ю. Ягудин, и Ю. Должиков, В. Цыбин, Б. Тризно, И. Янус, В. Корнеев и др.;

Гобоисты: М. Иванов, Н. Солодуев, М. Оруджев, А. Петров, А. Любимов, А. Паршин, К. Никончук, И. Пушечников и др.;

Кларнетисты: С. Розанов, А. Володин, А. Семёнов, В. Петров, Е. Петров, Б. Диков, А. Березин, П. Суханов, И. Мозговенко и др.;

Фаготисты: И. Костлан, Р. Терёхин, Д. Ерёмин, Г. Ерёмкин, В. Попови др.;

Их биографии, достижения в духовом исполнительском искусстве и в педагогической деятельности. Другие видные музыканты-исполнители и педагоги.

Занятие 8/3 Крупнейшие музыканты-исполнители и педагоги на медных духовых инструментах.

Валторнисты: Ф. Эккерт, А. Усов, А. Янкелевич, П. Орехов, В. Буяновский, С. Леонов, А. Рябинин и др.;

Трубачи: С. Ерёмин, Г. Орвид, Т. Докшицер, М. Ветров, Ю. Большианов, Ю. Усов и др.;

Тромбонисты: А. Козлов, Н. Коршунов, А. Скобелев, В. Баташов, П. Чумаков, М. Зейналов, В. Сумеркини др.;

Тубисты: А. Лебедев, В. Досадин, В. Щербинин, Б. Григорьев и др.

Их биографии, достижения в духовом исполнительском искусстве и в педагогической деятельности. Другие видные музыканты-исполнители и педагоги.

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Тематический план

Изучению технических и художественных возможностей инструмента в значительной мере способствует игра учащегося в духовом оркестре, вдумчивое отношение к своей партии и к партиям других инструментов.

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Тематический план

5 семестр

Происхождение и использование **блокфлейты сопрано** в качестве переходного инструмента на основной инструмент. Разновидность и использование в старинной музыке. Этот инструмент необходимо знать всем духовикам без исключения.

Эволюция **флейты–пикколо** в историческом развитии музыкального искусства.

Особенности конструкции, характер звучания. Аппликатурные варианты, диапазон, строй, расположение по партитуре.

Эволюция **английского рожка**, особенности конструкции инструмента. Характер звучания. Аппликатура. Интонационные трудности при освоении верхнего регистра, строй, расположение по партитуре, выбор тростей.

Бас-кларнет в историческом развитии музыкального искусства.

Особенности конструкции. Инструменты различных форм. Проблема вибрато. Выбор тростей.

Контрафагот ознакомление и овладение конструктивными и аппликатурными особенностями диапазона инструмента

Малые трубы, корнеты в историческом развитии музыкального искусства.

Стиль кларино. Возрождение интереса к малым трубам во второй половине 20-го века. Разновидности малых труб. Особенности конструкции и звучания.

Баритон – эволюция инструмента в историческом развитии музыкального искусства и оркестровой практики. Применение в оркестре. Строй, расположение по партитуре, особенности звучания.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Блокфлейта

Традиционные упражнения, гаммы мажорные и минорные

И. Пушечников - школа игры на блок флейте

Х. Юрисалу «24 урока игры на блокфлейте»

Ю. Язмин – Учебное пособие для блок флейты

Флейта 1-3 класс переложения лучших образцов классической музыки и оригинальные пьесы Москва «Кифара» 2004 год

И.В. Станкевич – легкие этюды для блокфлейты с фортепиано Москва «Престо» 1997 г.

И. Пушечников школа игры на гобое 1995 г.

Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 классы

Флейта – пикколо

Традиционные упражнения, гаммы мажорные и минорные.

Этюды – Т. Бем, Э. Келлер, Н. Платонов, Ф.Фюрстенау, Ю. Ягудин.

Н. Платонов 30 этюдов Москва 1938 г.

Ю. Ягудин 30 этюдов Москва 1966 г.

М. Готлиб. Юмореска и вальс

К. Андерсен. Тарантелла

Е. Макаров. Соната для двух флейт

Н.Платонов «Школа игры на флейте»

Сборник переложений для флейты и фортепиано /сост. Ю.Ягудин Москва 1960 г.\

А. Вивальди Концерт ля минор

Английский рожок

Традиционные упражнения, гаммы мажорные и минорные.

Этюды – Н. Назаров, И. Пушечников, И. Зельнер.

Пушечников Легкие этюды для гобоя

А. Бородин Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»

М. Мусоргский. Пляска персидок из оперы «Хованщина»

Д. Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль»

П. Чайковский. Вступление к опере «Иоланта»

Н.Солодуев Сборник переложений легких пьес для гобоя и фортепиано Москва 1955 г.

Р.Глиэр песня

Г. Фрид

К. Вебер Приветствие утру

Н. Раков Вокализ

Бас – кларнет

Традиционные упражнения, гаммы мажорные и минорные.

Этюды – С. Розанов, А. Штарк, Г. Клозе.

Г. Клозе Ежедневные упражнения для кларнета Москва 1958 г.

А. Штарк 36 легких этюдов Москва 1954 г.

С. Розанов Школа игры на кларнете часть 1 Москва 1968 г.
Г. Гендель Сарабанда
Р. Шуман Песенка жнецов

Малый кларнет

Э. Денисов. Жизнь в красном свете

Контрафагот

Традиционные упражнения, гаммы мажорные и минорные
Этюды – Р. Терехин, В. Зельтман, Г. Ангербефер
Ю. Вейсенборн этюды часть 1 Москва 1956 год
Р. Терехин «Школа игры на фаготе» Москва 1954 г.
Л. Бетховен контрданс
А. Гедике Танец
А. Хачатурян Андантино

Малые трубы

А. Вивальди. Концерт (пикколо)
Г. Телеман. Концерт Ре мажор (В-пикколо)
А. Онеггер. Интрада (С)
Традиционные упражнения, гаммы мажорные и минорные
Этюды – В. Брандт, В. Вурм, Ж. Арбан

Баритон

Традиционные упражнения, гаммы мажорные и минорные
Этюды – Б. Григорьев, К. Копраш, Е. Рейхе.
И.С. Бах. Ария
Э. Боцца. Памяти Баха
Р. Глиэр. Анданте. Романс
С. Прокофьев
Ф. Шуберт. Баркарола

Оркестровые соло

из симфонических, оперных и балетных произведений.

Флейта – пикколо

Ж. Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен»
С. Прокофьев. Сюиты из балета «Ромео и Джульетта»
П. Чайковский. Китайский танец из балета «Щелкунчик»
Л. Бетховен. Симфония № 9 финал

Малые кларнеты

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония
Н. Римский – Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко»
И. Стравинский. Балет «Весна священная»
С. Прокофьев. Симфония № 5

Бас – кларнет

Д. Верди. Опера «Аида»

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Опера «Пиковая Дама».

Д. Шостакович. Симфонии №№ 7,8,10.

Контрафагот

Л. Бетховен. Симфония № 5

И. Брамс. Симфония № 1

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»

С. Рахманинов. Симфония № 3

Малые трубы, корнеты

И.С. Бах. Рождественская оратория

Л. Бетховен. Симфония № 9

М. Равель. Болеро

И. Стравинский. Балет «Жар птица»

П. Чайковский «Неаполитанский танец» из балета Лебединое озеро

Баритон

Р. Вагнер. Опера «Золото Рейна»

Г. Малер. Симфония № 7

И. Стравинский. Балет «Петрушка»

Р. Штраус. Опера «Электра»

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
учебные кабинеты для занятий, рояль, пульт, аудио-видеоаппаратура, книжный и нотный библиотечные фонды.

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

кабинеты

русского языка и литературы; математики и информатики;

истории, географии и обществознания;

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; мировой художественной культуры;

музыкально-теоретических дисциплин; музыкальной литературы,

учебные классы

для групповых и индивидуальных занятий;

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий;

для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, изучение родственных инструментов» со специализированным оборудованием;

для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя роялями.

спортивный комплекс

спортивный зал с тренажерами и спортивным инвентарем.

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир.

залы

большой концертный зал, рассчитан на 434 посадочных места; зал оснащен световой сценической аппаратурой, концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, электронным органом;

малый концертный зал, рассчитан на 165 посадочных мест; с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной техникой, с выходом в сеть Интернет;

фонотека, располагающая записями классического зарубежного и отечественного музыкального наследия, в том числе уникальными записями;

видеотека фильмотека

просмотровый видеозал

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» используется специальная аудитория, оборудованная персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

Для реализации ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты) Институт оснащен комплектом оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его балансе.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения (программы): Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, Finale.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Раздел 1. История исполнительского искусства

Основная литература.

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103880>.

2. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.В. Байбикова. —

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 132 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110857>.

3. Мильштейн, Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.И. Мильштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111803>.

Раздел 2. Инструментоведение

Основная литература

1. Казимир, Петр Николаевич. Основы репетиционной работы в симфоническом оркестре [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Н. Казимир ; науч. ред. М. В. Холодова ; рец. О. Ю. Колпецкая ; Красноярский государственный институт искусств, Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 28 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2638

2. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107985> — Загл. с экрана.

Раздел 3 Изучение родственных инструментов

Основная литература

1. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111452>

2. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Ладухин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110873> — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Клименко, Анна Евгеньевна. Духовые инструменты в русской музыкальной культуре XVII – начала XIX века [Электронный ресурс] : диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство / Анна Евгеньевна Клименко. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2018. — 235 с. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3962.

2. Погорелова, Людмила Константиновна. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Людмила Константиновна Погорелова. — 2-е изд., доп. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки. — 380 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/116396/#3>.

3. Стоук, Шеридан. Иллюстративные методы игры на флейте [Электронный ресурс] : учебно - методическое пособие / Ш. Стоук, Р. Кондон ; пер. и коммент. А. В. Иванов ; ред. Н. А. Еловская ; Красноярский государственный институт искусств, Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов. — Переизд. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2018. — 34 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3772

4. Шабунова, Ирина Михайловна. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ирина Михайловна Шабунова. — 2-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 336 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/107070/#1>.

Периодические издания (отечественные):

1. Концепт [Электронный ресурс] : Научно-методический электронный журнал / гл. ред. П. М. Горев ; отв. ред. [Е. В. Козлова](#). — Электрон.периодическое изд. — (, ISSN 2304-120X) . — Режим доступа : <http://www.covenok.ru/koncept/o-jurnale.html> . - К публикации в электронном периодическом научно-методическом журнале «Концепт» принимаются ранее не публиковавшиеся статьи и методические разработки, содержащие оригинальные результаты исследований. Является официальным изданием, ссылки на который учитываются ведущими организациями, в частности ВАК, как печатный труд.

2. Музыкальная академия [Текст] : научно-теоретический и критико-публицистический журнал / гл. ред. [Ю. С. Корев](#) ; [В. А. Гаврилин](#). — М. : Композитор.

3. Музыкальная жизнь [Текст] : музыкальный критико-публицистический иллюстрированный журнал / гл. ред. [Я. М. Платек](#), [Е. Езерская](#), [Е. Д. Кривицкая](#). — М. : Композитор. - Гл. ред. журнала с 2010 года (с №11) по 2012 год (№8) - Езерская Е.

4. Музыка и время [Текст] : журнал / гл. ред. [Т. Н. Кобахидзе](#) ; [В. А. Гаврилин](#). — М. : ООО Научтехлитиздат. — 64 с.

5. Старинная музыка [Текст] : музыкальный журнал / [Ю. С. Бочаров](#). — Российский рецензируемый научный журнал (ВАК). — М. : ПРЕСТ.

6. Фортепиано [Текст] / гл. ред. [И. В. Осипова](#).

7. Piano Форум [Текст] : ежеквартальный журнал: все о фортепиано / гл.

ред. [В. Задерацкий](#). – М. : ООО "Международная музыкально - техническая компания".

Периодические издания (зарубежные):

1. Gramophone [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон.периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : <http://www.gramophone.net/> . - Зарубежный журнал (Великобритания), рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения.

2. Music&Letters [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон.периодическое изд. – Оксфорд : Издательство Оксфордского университета. – Режим доступа : http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musicj/about.html . - Зарубежный журнал, рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения.

3. OtherMinds [Электронный ресурс] : электронный журнал о современной музыке. – Электрон.периодическое изд. – Режим доступа : <http://www.otherminds.org/> . - Сообщество сторонников современной музыки.

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](#) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, сдачи итогового экзамена.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с программными требованиями; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; - использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; - психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; - применять теоретические знания в исполнительской практике; - пользоваться специальной литературой; <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оркестровые сложности для данного инструмента; - художественно-исполнительские возможности инструмента; - основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; - закономерности развития выразительных и технических 	<p>Раздел 1. История исполнительского искусства</p> <p>Текущий контроль: практические занятия; самостоятельная работа.</p> <p>Промежуточный контроль: Практические занятия. самостоятельная работа</p> <p>Итоговый контроль: экзамен</p> <p>Раздел 2. Инструментоведение:</p> <p>Текущий контроль: практические занятия; самостоятельная работа.</p> <p>Промежуточный контроль: практические занятия самостоятельная работа</p> <p>Итоговый контроль: Контрольная работа</p> <p>Раздел 3. Изучение родственных инструментов:</p> <p>Текущий контроль: практические занятия; самостоятельная работа.</p> <p>Промежуточный контроль: практические занятия; самостоятельная работа.</p>

возможностей инструмента; - базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; - профессиональную терминологию.	Итоговый контроль: Контрольная работа (академический концерт)
--	--