

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины
История исполнительского искусства
для обучающихся по программам направления подготовки
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
(уровень бакалавриата)

Разработчик: Беспалова Л.А.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «История исполнительского искусства» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «История исполнительского искусства», бакалавры должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для выполнения расшифровок и выполнения заданий самостоятельной работы.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий передавать выполненные работы преподавателю.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «История исполнительского искусства» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений:
чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	работа с конспектом аудиторных занятий	анализ и осмысление исторических аспектов
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, интернет и др.	повторная работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы	сравнительный анализ музыкальных стилей, исполнительских трактовок музыкальных произведений
учебно-исследовательская работа, работа со словарями и справочниками	составление плана и тезисов ответа. подготовка рефератов, докладов	поиск и обработка информации по заданной теме. Подготовка доклада

использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники, интернет и др.	аналитическая обработка музыкального материала	рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио и видеотехники и др. Подготовка к викторине
--	--	---

Работа с литературой. Овладение методическими приемами работы с литературой - одна из важнейших задач студента. Работа с литературой включает следующие этапы:

1. Предварительное знакомство с содержанием;
2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; - логическое обоснование главной мысли и выводов;
3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в научных исследованиях.
4. Составление тезисов

Работа с конспектом аудиторных занятий. Аналитическая работа, выполненная под руководством преподавателя, требует дополнительной проработки. Все задания для самостоятельной расшифровки и анализа опираются на принципы, изложенные во время аудиторных занятий.

Рекомендации по подготовке докладов (рефератов), в том числе рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы:

1. **Выбор темы исследования.** Тема реферата выбирается обучающимся на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. **Планирование исследования.** Включает составление календарного плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата;
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- сообщение о предварительных результатах исследования;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, на конференции и т.п.).

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. **Поиск и изучение литературы**

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по библиографическому описанию произведений печати. Подбранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала.

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру реферата.

5. Оформление реферата.

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;
- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);
- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это правило относится ко всем основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не подчеркивается.

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки (1,25 см).

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения. Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие числительные пишутся словами.

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок а используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих правил:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;
- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной нумерацией.

Темы рефератов:

1. Фортепианная культура стран Западной Европы конца 18 – первой половины 19 веков. Лондонская школа. М. Клементи и его ученики: И. Крамер, Дж. Фильд. Венская школа. И. Гуммель.
2. Сонаты Л.Бетховена в редакции А. Шнабеля.
3. Искусство виртуозов стран Западной Европы в 30-40-е годы 19 века. Парижская школа. Ф. Калькбреннер, А. Герц. Венская школа. С. Тальберг, И. Мошелес.
4. Педагогическая деятельность К.Черни.
5. Исполнительское искусство второй половины 19 века. Веймарская школа: Г. фон Бюлов, К. Таузиг, Э. д, Альбер.
6. Французская школа. Антуан Мармонтель и его ученики: Ж. Бизе, К. Дебюсси, М. Лонг. Луи Дъемер и его ученики: А. Корто, А. Казелла, Р. Казадезюс.
7. К. Сен-Санс.
8. С. Франк.
9. Э. Григ.
10. Испанское Ренасимьенто. Альбенис, Гранадо, Фалья.
11. Э. Сати и композиторы «Шестёрки»: Мийо,
12. Оннегер,
13. Пуленк.
14. Шёнберг и нововенцы.

Темы рефератов:

1. Конкурс им. П.И. Чайковского. Исторический обзор.
2. Педагогические принципы Т. Лешетицкого. (1830-1915)
3. А.Н. Есипова – одна из выдающихся пианисток конца XIX – начала XX века. (1851-1914)
4. П.А. Пабст и его ученики. (1854-1897) (Монография о Метнере стр.9-10)
5. В.И. Сафонов – исполнитель и педагог.(1852-1918). Новая формула.
6. Произведения малых форм А.К. Лядова. (1855-1914)
7. Фортепианное творчество А.С. Аренского. (1861-1906)
8. Роль С.И. Танеева в истории Московской консерватории.(1856-1915)
9. С.М. Ляпунов. (1859-1924)
10. Фортепианное творчество А.К. Глазунова. (1865-1936)
11. Н.С. Зверев – педагог. (1830-1893), («Воспоминания о Рахманинове» стр.157-219).
12. Н.Я. Мясковский (1881-1950).
13. Р.К. Щедрин (род.1932)

Рекомендации по подготовке к аудиовикторине

Методика подготовки к аудиовикторине зависит от музыкального материала, который выносится на контроль. Подготовка к викторинам по инструментальному и вокальному творчеству несколько различны, поскольку во втором случае для обучающихся есть дополнительная опора – вокальный текст. В целом же алгоритм действий следующий:

1. По конспектам и учебнику изучите структуру произведения.
2. Найдите в нотах основные разделы, темы.
3. Прослушайте произведение целиком, следя по нотам.
4. Выпишите основные темы в тетрадь. Сыграйте их на фортепиано. Можно выучить темы наизусть.
5. Прослушайте снова, отмечая, как изменилось звучание тем в том или ином разделе произведения. Если произведение оркестровое – отмечайте характерные тембральные особенности проведения темы в том или ином разделе.

Составьте схему произведения.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Литература

1. Алексеев А.Д. Клавирное искусство. – М.-Л., 1952.
2. Алексеев А.Д. Русские пианисты. Очерки и материалы по истории пианизма.– М.-Л., 1948. – Вып.2.
3. Алексеев А.Д. Французская фортепианная музыка конца XIX - начала XX века. – М., 1961.
4. Альшванг А.А. Н.Скрябин. – М.-Л., 1945.
5. Асафьев Б. Шопен в воспроизведении русских композиторов. //Избр. труды. – М., 1955. – Т.4.
6. Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. – Л., 1960.
7. Бетховен. //Сб. статей. Ред.- сост. Н.Л. Фишман. – М., 1971, 1972. –Вып. 1-2.
8. Брянцева В. С.В.Рахманинов. – М., 1976.
9. Гаккель Л. Фортепианное творчество С. Прокофьева. – М., 1960.
10. Гейрингер Карл. Иоганнес Брамс. – М., 1965.
11. Дидло С. Слонимский С. Вехи творческой биографии. – М.-Л., Искусство., 1958.
12. Должанский А. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича – Л., 1970.
13. Зилоти А. Мои воспоминания о Листе. – СПб., 1911. То же в кн.: А.И.Зилоти. Воспоминания и письма. – Л., 1963.
14. Кремлев Ю. Фридерик Шопен. Очерк жизни и творчества. –М.-Л., 1971.
15. Ландовска В. Старинная музыка. – М., 1913.
16. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. – М., 1974.

17. Ю. Левашева О. Эдвард Григ. Очерк жизни и творчества. – М., 1975. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. – 2-е изд., – М., 1982. – Т.1 - 2.
18. Ливанова Т. Моцарт и русская музыкальная культура. – М., 1956.
19. Лист Ф. Фридерик Шопен. – М., 1956.
20. Малинковская А. Бела Барток. – М., 1969.
21. Мильштейн Л. К.Н. Игумнов. – М., 1975.
22. Музалевский В. Русское фортепианное искусство. XVIII - первая половина XIX века. – М., 1961.
23. Мусоргский М.П. Письма и документы. – М.-Л., 1932.
24. Мусоргский М.П. Статьи и материалы. – М., 1932.
25. Натансон В. Прошлое русского пианизма. Очерки и материалы. – М., 1960.
26. На уроках А. Рубинштейна. – М.-Л., 1964.
27. Нестьев И. Бела Барток. – М., 1969.
28. Николаев А. Джон Фильд. – М., 1960.
29. Николаев А. Фортепианное наследие П.И. Чайковского. – М., 1959.
30. Отто Ян. Моцарт. – М., 1956.
31. Павчинский С. Из истории интерпретаций произведений Скрябина. // Музыкальное исполнительство. – М., 1972. – Вып. 7.
32. Петров Ю. О циклическом принципе исполнения сонат Д. Скарлатти // Труды ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1965. – Вып. 27.
33. Равичер Я. Василий Ильич Сафонов. – М., 1959.
34. Рахманинов С. Литературное наследие. – М., 1978, 1980. – Т.1, 2.
35. Розеншильд Н.К. Молодой Дебюсси и его современники. – М., 1963.
36. Роллан Ромен. Жизнь Бетховена. - Собр. соч. в 14 т. – М., 1954. – Т.2
37. Смирнов М. Русская фортепианная музыка. Черты своеобразия. – М., 1983.
38. Смирнов М. Фортепианные произведения композиторов "Могучей кучки". – М., 1971.
39. Соловцов А. Фридерик Шопен. Жизнь и творчество. – М., 1960.
40. Равель в зеркале своих писем. – Л., 1962.
41. Туманина Н. П.И. Чайковский. – М., 1962, 1968.
42. Фейнберг С. Е. Мастерство пианиста. – М., 1987.
43. Фишман Н. Этюды и очерки по Бетховениане. – М., 1982.
44. Холопов Ю. Центова В. Эдиссон Денисов. – М., 1993.
45. Рабинович Д. Портреты пианистов. – М., 1962.
46. Цыпин Г. С. Рихтер. – М., 1987.
47. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. – М., 1953.
48. Чичерин Г. О Моцарте. – М., 1979..
49. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М., 1970.
50. Шуман Роберт. Избр. ст. о музыке. – М., 1956.

