

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

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой оркестровых
струнных инструментов
Царева Е. С.

«23» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория музыкального исполнительского искусства

Уровень основной образовательной программы подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (сольное исполнительство на струнных инструментах)»

Форма обучения очная

Кафедра оркестровых струнных инструментов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4		
5	180	114	36	30	-	Зачет с оценкой

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» (ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 847 от 17.08.2015

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «23»
мая 2019 г., протокол № 8

Разработчик:

кандидат искусствоведения, доцент

Царева Е. С.

Заведующий кафедрой оркестровых
струнных инструментов

кандидат искусствоведения, доцент

Царева Е. С.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель:

обретение знаний и навыков для расширения сферы профессиональных технологий в исполнительстве, педагогике и научно-исследовательской работе.

1.2. Задачи:

- сформировать представление о музыке как виде искусства, дефиниции академическое музыкальное искусство, знать его историческую периодизацию, содержание понятий музыкального стиля и музыкального жанра, их типологию;
- сформировать представление о таких теоретических понятиях музыкально-исполнительского искусства, как индивидуальный исполнительский стиль, конкурсный и концертный исполнительские стили, исполнительская школа, интерпретация, средства музыкальной выразительности, виртуозность, аутентичное исполнительство и др.;
- изучить художественные принципы музыкальных стилей;
- знать основные вопросы интерпретации музыки различных стилей;
- проанализировать ряд аспектов музыкально-исполнительского искусства: сценическое волнение, формы культурно-просветительской работы, музыкально-коммуникативная роль исполнителя, современные тенденции в сфере академического концертного исполнительства.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

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

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История и теория музыкального исполнительского искусства» включена в вариативную часть Блока 1 и изучается в течение двух семестров в объеме 66 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 4-ого семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-2: способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	Знать: <ul style="list-style-type: none">– историю культуры, содержание дефиниции академическое музыкальное искусство и его периодизацию, базовые теоретические понятия музыкального исполнительства
УК-3: способность анали-	Знать:

зировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской).	– актуальные проблемы музыкальной педагогики и исполнительства
ПК-8: способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – вопросы интерпретации различных музыкальных стилей; – закономерности психического развития исполнителя и особенности их проявления в разные возрастные периоды, пути решения проблемы сценического волнения. Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - средствами музыкальной выразительности.
ПК-10: готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – актуальные тенденции академического музыкального искусства в области исполнительства Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – способами взаимодействия исполнителя с различными субъектами исполнительского процесса. –
ПК-12: способность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – структуру и функции системы музыкально-общественной коммуникации и роль в ней исполнителя, современные формы культурно-просветительской работы Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – составлять концертные программы и комментарии к концертам.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	36	30	66
Практические	36	30	66
Самостоятельная работа (всего)	72	42	114
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	Зачет с оценкой	
Общая трудоемкость:	час	108	72
	зач. ед.	3	2
			180
			5

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тема 1. Общие закономерности развития искусства.	<p>Художественное явление как результат взаимодействия ряда факторов в цепи, где предыдущее звено определяет последующее: экономика – социум – эстетика – искусство – художественный стиль – жанры – форма и лексика.</p> <p>Личность художника.</p> <p>Взаимодействие указанных факторов свойственно не только развитию цивилизации в целом, но и историческому развитию отдельных стран, регионов.</p> <p>Неравномерность в силу исторических, географических, демографических и др. условий скорости и интенсивности развития, в т. ч. и художественного разных стран и регионов.</p> <p>Периодизация, хронологические рамки эпох.</p>	<p>УК-2</p> <p>УК-3</p> <p>ПК-8</p> <p>ПК-10</p> <p>ПК-12</p>
Тема 2. Музыка как вид искусства.	<p>Музыка в ряду искусств. Академические музыкальные традиции как системный феномен: культурно-исторический аспект. Взаимосвязь композиторского, исполнительского и инструментально-строительного творчества. Роль исполнителя в музыкально-общественной коммуникации.</p> <p>Роль изустной информации в обучении</p>	

	исполнительству. Инспиративный подход в обучении музыканта: направление внимания и усилий обучающегося на собственный поиск, самоусовершенствование, самореализацию, выявление и развитие творческой индивидуальности. Дискуссионность как фактор развития художественного и научного мышления.	
Тема 3. Стиль как музыкально-историческая и музыкально-эстетическая категория. Типология музыкальных жанров.	<p>Обширность понятия «стиль», которое рассматривается учеными в комплексе ряда слагаемых, в различии при сопоставлении главных и второстепенных. Неизбежность разных точек зрения при этом. Работы отечественных музыковедов в области исследования стиля: Б. В. Асафьева, Ю. Н. Тюлина, Л. А. Мазеля, М. К. Михайлова, Е. В. Назайкинского, А. Н. Сохора, С. С. Скребкова, Л. Н. Раабена, М. Лобановой, Е. М. Царевой и др. Типология стиля по Назайкинскому: авторский, национальный, исторический. Историческая периодизация стилистических эпох музыкального искусства. Исполнительское искусство – особый аспект проявления стиля.</p> <p>Понятия музыкального жанра. Классификации музыкальных жанров Б. В. Асафьева А. Н. Сохора. Функции жанров. Взаимодействие понятий музыкального стиля и жанра.</p>	УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12
Тема 4. Тезаурус понятий искусства музыкального исполнительства	<p>О понятии музыкального исполнения: анализ, структура, функции.</p> <p>Проблема индивидуальности исполнительских стилей.</p> <p>О понятии интерпретации.</p> <p>Музыкальный язык. Средства музыкальной выразительности как элемент исполнительского процесса.</p> <p>Виртуозность.</p> <p>Конкурсный и концертные стили исполнительского искусства.</p> <p>Национальные исполнительские школы.</p> <p>Аутентичное исполнение.</p>	
Тема 5. Становление стиля в эпоху барокко	<p>Общая характеристика эпохи. Эстетика и музыкальные жанры.</p> <p>Основные вопросы интерпретации</p> <p>1. <i>Сфера общей звуковысотности и правомочность</i></p>	УК-2 УК-3 ПК-8

XVII–первая половина XVIII вв.	<p><i>изменения обозначенной автором высоты звука.</i> Изменение высоты отдельных нот исполнителем или редактором под любым предлогом (чаще на том основании что такой-то известный исполнитель так играет) есть искажение авторского текста: меняется художественный смысл произведения. Изменение общей звуковысотности – исторически и художественно неизбежно. Определение Г. Герцем частоты колебаний в секунду звучащего тела при звуке a^1 ($a^1 = 440$ герц) произошло лишь во второй половине XIX в. Современные камертоны настроены на обозначенное число. Однако, в исполнительской практике оно изменчиво, может достигать и 444.</p> <p>2. <i>Определение темпов.</i> Проблема дискуссионна и имеет широкую вариантность решений. Г. Фрочер и другие исследователи утверждают, что в барочные времена считалось неприемлемым резкое противопоставление медленных и быстрых темпов. Однако, сопоставляя записи исполнения музыки барокко, сделанные в начале XX века, с нынешним исполнением, видим, что различие между медленными и быстрыми темпами углубилось и это дает основание предположить тенденцию углубления темповой контрастности в развитии исполнительства в целом. Думается, что целесообразен подход к трактовке темпа с точки зрения осмысления характера жанрового первоисточника мелоса.</p> <p>3. <i>Метр, ритм, орнаментика.</i> Сложились разные традиции трактовки этих слагаемых. Ряд исследователей (А. Жоффруа-Дешом, К. Деберейнер) считают, что причина разночтений кроется в особенностях нотации той поры, предусматривающей исполнительское импровизационное начало в области осмысления ритмики, особенно орнаментики. Так, в области метроритма было правилом: в ряду последовательно расположенных нот четвертых длительностей первые исполнять более длительно, чем последующие. В XVII в. композиторы не выписывали украшений, предоставляя исполнителям свободу самовыражения в этой области, но в XVIII в. нотация стала более точной и сформировались новые правила исполнения орнаментики. Уже Вивальди требовал играть «без опухолей», т. е. без украшений по инициативе исполнителя. Но исполнитель не может забаррикадироваться вычитанными правилами и нормами.</p>	ПК-10 ПК-12
--------------------------------	--	----------------

	<p>И прав С. Сондецкис, считая, что играть музыку следует так, как слышим ее мы, современные музыканты, – в целостном обозрении конструкции произведения, включающей в себя совокупность ее деталей. При таком рассмотрении музыка барокко есть отход от буквы, но сохраняется дух: доверие художественной интуиции исполнителей.</p> <p>4. <i>Изменяемость штрихов.</i> Со времен Вивальди штрихи являются средством художественной выразительности, особенно на струнных инструментах. В произведениях И. С. Баха для струнных роль штрихов значительно возрастает. Исследователи музыки Баха для струнных инструментов едины в точке зрения, что баховские штрихи нельзя изменять произвольно. Изменения возможны лишь тогда, когда они связаны с особенностями туртовской конструкции смычка, которой еще не было в эпоху барокко. Но изменения штриха не должно повлечь изменения смысла текста.</p> <p>5. <i>Динамика.</i> Композиторы барокко динамические обозначения выставляли весьма скупое. Динамическая палитра в те времена могла относиться к исполнительской инициативе, тем более, что композитор и исполнитель сочетались в одном лице. Поэтому сегодня динамика в музыке барокко представляет широкое поле для реализации исполнительской инициативы. С этой точки зрения лавинные <i>crescendo</i> и пластичные <i>diminuendo</i>, глубокие контрасты <i>f</i> и <i>p</i> представляются вполне закономерными, что подтверждается исполнительской практикой.</p> <p>6. <i>Фразировка.</i> Сегодня ощутима тенденция укрупнения фразировки. Значительную роль в этом сыграло мелодическое мышление композиторов конца XIX – начала XX веков. Проблема фразировки наиболее остра в интерпретации кантилены. Как уже говорилось, в период раннего барокко большие длительности орнаментировались по усмотрению исполнителя и это вызывало многовариантность трактовок. Но искусство исполнительского орнаментирования стало терять востребованность со времен Вивальди. Последовательность нот больших длительностей объединяют сегодня в крупную фразу. Казалось бы, это меняет смысл текста. Но в свете предусмотренной в музыке барокко исполнительской инициативы такая</p>	
--	--	--

	<p>трактовка оказывается близкой и духу барокко, и современному слушателю.</p> <p>7. <i>Прочтение basso continuo.</i> Басовый голос незыблем. Во многих современных изданиях партия клавишных, исполняющих basso continuo излагается многоголосно, т. е. расшифровывается. Но это лишь один из вариантов прочтения. Сегодня искусство прочтения basso continuo возрождается как результат творчества исполнителя, его слышания, понимания, фантазии, воплощающихся в определении функции аккорда и его гармонической содержательности (мелодическом положении, дублировании или пропуске тонов), выборе фактуры. Такое прочтение предусматривается авторами барочной музыки и сегодня служит «времен связующей нитью», переводя произведение посредством мысли современного исполнителя на язык, понятный современному слушателю.</p> <p>8. <i>Общие черты архитектуры барочного нормированного цикла.</i> Музыка барокко – это стремительный поток индивидуализированного тематизма, заключенный в выразительные рамки симметрии нормированных циклических форм с ритмичным чередованием контрастных по темпу частей: медленно – быстро – медленно – быстро или быстро – медленно – быстро. Каждая часть монотематична. Однако нередко в них есть два или несколько образов, тем более очевидных, если произведение программно. Образуются две контрастные линии последовательно развивающихся образов. Одна – в медленных частях, другая – в быстрых. Кульминация «медленной» линии четырехчастного цикла – в третьей части, трехчастного – во второй. Проецируя на барочные нормированные циклы мысль И. Ямпольского, рассматривающего медленные части скрипичных концертов Моцарта как лирические центры, можно говорить и о медленных частях барочного цикла как о лирико-созерцательных или драматически-трагедийных центрах. Кульминация «быстрой» линии обычно в финалах. Но две контрастные кульминации также являются собой последовательность, в которой высшая точка – кульминация в финалах. Она – как могучая волевая устремленность действия, следующая за мудростью осмысления. Прерогатива исполнителя – определение кульминации как в «линиях», так и общей для всего цикла.</p>	
--	--	--

	<p>Но, подобно произнесению литературного текста с различным смысловым акцентированием, звуковое воплощение произведений барокко, где в большей степени, чем в музыке других эпох, возможно оперирование тембрами, темпами, basso continuo, динамикой и фразировкой, может обретать различные смысловые лики.</p> <p>9. <i>Замена тембров инструментов, которые сегодня не употребляются или имеют другие конструкции.</i> Скрипичное семейство вошло в исполнительство во времена Корелли. С тех пор конструкции струнных инструментов в основе своей не изменились. Но с XVIII в. вошел в обиход смычок конструкции Ф. Турта. В XX в. распространились металлические струны. Иная конструкция смычка и иные струны повлекли изменение техники звукоизвлечения, интонирования, штрихов. Несколько изменилась конструкция клавесина и кардинально усовершенствовались духовые. Ряд инструментов вышел из употребления: скрипка-пиколо, труба in F (высокой текстуры), другие. Их партии исполняются обычно на инструментах аналогичной тесситуры, близких по тембру. Замена тембров в этом случае технически неизбежна и художественно оправдана – новый уровень технического развития определил иное художественное воплощение.</p>	
<p>Тема 6.</p> <p>Основные черты классицизма XVII–XVIII вв.</p>	<p>Эстетика классицизма, музыкальные жанры.</p> <p>Основные вопросы интерпретации</p> <p><i>Интонирование.</i> «Поэзия должна быть послушной дочерью музыки» (Моцарт). Проецирование оперных традиций на инструментальную музыку. Вокализация партий. Опосредованная реализация теории о подражаниях.</p> <p><i>Полифония гомофонии.</i> Логическая выстроенность движения голосов в исполнительском времени (начало мысли, ее кульминация, завершение), в полифоническом ансамбле в рамках гомофонной фактуры.</p> <p><i>Штрихи и приемы исполнения как расширение тембровой палитры.</i> Практика Вивальди определила значимость штрихов как средства выразительности. Развитие идей звукописи в опоре на совершенство туртовской конструкции смычка. Расширение сферы применения pizzicato (Гайдн, Боккерини, Бибер).</p> <p><i>Архитектоника цикла.</i> Как правило,</p>	<p>УК-2</p> <p>УК-3</p> <p>ПК-8</p> <p>ПК-10</p> <p>ПК-12</p>

	<p>классицистский цикл не связан единством тематизма: он объединяется единством или близким родством тональностей. Однако в некоторых сочинениях венских классиков очевидно сходство тематического материала в разных частях. Так, в Пятом скрипичном концерте Моцарта интонации заключительной темы экспозиции первой части образуют один из эпизодов финала. Выявление этого единства в исполнительской интерпретации позволяет связать части тематической аркой. Это представляется одним из компонентов «перевода» музыки минувшей эпохи на язык, понятный современному слушателю, воспитанному на романтической лейтмотивности не только в оперной, но и в инструментальной музыке.</p> <p><i>Определение количественного состава в структурах квадро.</i> Это краеугольный вопрос интерпретации оркестровой музыки классицизма, ибо количество струнных определит исполнительский жанр произведения: сочинение ансамблевое, камерно-оркестровое или – для большого оркестра.</p>	
Тема 7. Истоки и характерные черты романтизма	<p>Эстетика, музыкальные жанры</p> <p>Основные вопросы интерпретации</p> <p><i>Интонирование.</i> Во многом определяется национальной основой мелоса. Это создает гармоническое многоцветье, ритмическую остроту.</p> <p><i>Темпы.</i> Ф. Ротшильд в своем труде «Утерянная традиция в музыке» во втором томе («Музыкальное исполнительство во времена Моцарта и Бетховена») показывает, что со времен Бетховена значительно расширились и конкретизировались указания на темы. Так, в романтической музыке нередки «крайние» темпы: Prestissimo, Largo ... Темповое указание нередко сочетается с обозначением характера: Quasi Menuetto (серенада Брамса), Moderato, quasi marcia (Серенада для камерного оркестра Дворжака), Presto furioso («Карнавал животных» Сен-Санса), др. Это темпы-характеры для возможно большей точности характеристики художественного образа.</p> <p><i>Тембр.</i> Романтики активно обращаются не только к чистым тембрам, но и к изобретательным сочетаниям. Тембр становится важнейшим средством художественной выразительности.</p> <p><i>Вариантность концепций исполнительской</i></p>	<p>УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12</p>

	<p><i>интерпретации.</i> Содержание музыки романтизма – поразительное слияние реального и фантастического, абстрактного и конкретного, – являет собой широкое поле для перцептуального и концептуального ее осмысления, определяя многообразие интерпретаторских концепций.</p> <p><i>Штрихи.</i> Определяют общий смысл построения, очерчивают фразеологию. В деталях могут изменяться.</p> <p><i>Динамика.</i> Более, чем в произведениях предыдущих эпох выражает эмоциональный тонус музыки: от <i>ppp</i> до <i>fff</i>. Задача исполнителя: тщательно градуировать динамику.</p>	
Тема 8. Особенности русской музыки XIX века	<p>Эстетика, музыкальные жанры. Формирование под воздействием романтизма, его стремления к яркости воплощения фольклорных истоков, и точной социальной адресности.</p> <p>Основные вопросы интерпретации</p> <p><i>Интонирование.</i> Как и в музыке романтизма, определяется национальной основой мелоса. Это создает своеобразный характерный лик русской музыки XIX века.</p> <p><i>Штрихи.</i> Определяют лишь общий смысл построения. Их воплощение допускает исполнительскую инициативу.</p> <p><i>Темпы.</i> Их трактовка часто определяется исполнительскими традициями.</p> <p><i>Тембр</i> в русской музыке – важнейшее средство художественной выразительности, точно очерчивающий характер образа.</p> <p><i>Динамика.</i> Как и в произведениях романтизма имеет диапазон от тишайшего пианиссимо до могучего во «сто солнц» фортиссимо. Задача исполнителя: тщательно дифференцировать динамику.</p> <p><i>Вариантность концепций исполнительской интерпретации</i> множественна.</p>	УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12
Тема 9. Зарубежная музыка XX века	<p>Отсутствие общепринятого обозначения этой эпохи.</p> <p>Первая мировая война и кризис романтизма.</p> <p>Неактуальность эстетических идей романтизма.</p> <p>«Антиромантизм»</p> <p>Импрессионизм. Асафьев об импрессионизме.</p> <p>«Группа шести»: Дюрей, Мийо, Онеггер, Орик, Пуленк, Тайфер. Влияние Сати и Стравинского.</p> <p>Экспрессионизм</p> <p>Додекафония (Шенберг, Берг), сонористика (Пендерецкий – «Памяти Хиросимы»), алеаторика (Айвз – «Вопрос, оставшийся без ответа»), пуантилизм (Стравинский – «Движения») – как техники письма.</p> <p>Совмещение этих техник в творчестве выдающихся композиторов: например, додекафонии и пуантилизма в</p>	УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12

	<p>«Движениях».</p> <p>Неоклассицизм. Его толкование отечественными музыковедами в 1940–60-е гг. Исторические корни неоклассицизма (Корелли, Бах, Чайковский) и его черты в произведениях Стравинского («Агон», «Апполон Мусагет»), Малиньеро («Вивальдиана»), Прокофьева («Классическая симфония»), Шнитке (Сюита в старинном стиле).</p> <p>Экспрессионизм и неоклассицизм как взаимодополняющие друг друга основные музыкальные стили XX в.</p> <p>Основные вопросы интерпретации</p> <p><i>Точное выполнение всех указаний композитора.</i> Музыка XX века присуща точность и подробность предназначенной исполнителю информации. Помимо нотного текста эта информация может излагаться и в пояснительных записках.</p> <p><i>Интонирование.</i> Большая палитра, определяемая национальной основой мелоса, различными техниками письма. В ряде произведений можно наблюдать одновременно наличие тональной структуры и атональных построений.</p> <p><i>Ритм.</i> Нестлер пишет о самостоятельности значения и развития ритма в современной музыке, тогда как у классиков он зависел от гармонической функции звуков. И характерным признаком современной музыки считает ее стремление к ритмической организации звукового материала. Балиф, подчеркивая самостоятельное значение ритма, считает, что ритмически организованный шум есть музыкальный звук, и что поскольку с начала XX века в музыке значительное место стало уделяться колориту, то это и привело к применению шумов /13/.</p> <p><i>Динамика.</i> Нестлер полагает, что в современной музыке динамика – это не столько нарастание и ослабление силы звука, сколько его дифференцирование. В серийной музыке, по мнению ученого, динамика становится структурным принципом.</p> <p><i>Тембр.</i> По мнению Нестлера за послевагнеровским периодом интенсификации оркестровых звучностей наступила реакция – обращение к камерным составам. Следующий этап в изменении колорита ознаменован включением в музыку шумов, дорогу к которым проложили ударные. Следует отметить и расширение объема самых разных комбинированных тембров. XX век ознаменовался развитием электронной и электрофонической музыки. Эта музыка являет собой многотембровую совокупность.</p>	
--	--	--

<p>Тема 10. Отечественная музыка XX – начала XXI вв.</p>	<p>Сохранение и приумножение традиций русского музыкального искусства XIX века. Многонациональность советского музыкального искусства. Новое качество отечественного исполнительства, обусловленное новой идеологией: искусство как слагаемое духовного воспитания. Вытекающие отсюда задачи музыкального просветительства. Роль радио и телевидения в музыкальном просветительстве.</p> <p>Полистилистика в отечественной музыке XX века. Жанровая сфера.</p> <p>Особенности формы, лексика.</p> <p>Основные вопросы интерпретации</p> <p><i>Точное выполнение всех указаний композитора.</i> Они выражаются как в разнообразных ремарках, так и в предваряющих пояснительных записках автора. Нередко в процессе создания произведения композитор консультируется с солистом. Безусловно, консультации с автором могут фиксировать какие-либо черты исполнительства, внесенные даже после издания произведения.</p> <p><i>Интонирование.</i> Отечественная музыка XX – начала XXI веков полистилична. Это во многом определяется национальной основой мелоса и различными техниками письма. Исполнитель должен очерчивать национальный характер мелоса в комплексности этого понятия: собственно мелодия, ритмика, тембр, интонирование разговорной речи, др.</p> <p>Одна из существенных особенностей музыки XX века – полифонизм. Необходимо выявлять яркий по мелодизму, четкий в метроритмике (даже в прихотливых ритмических построениях) узор в каждом голосе.</p> <p><i>Ритм.</i> Ученые и композиторы XX века, отмечая самостоятельное значение ритма в современной музыке, выделяют три тенденции его организации: количественную, в которой главная роль отведена длительности нот (К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно), метроударную с пульсирующим движением моторного типа (И. Стравинский, Б. Барток), акцентирование со строгим делением на такты. Эти особенности полностью проецируются и на отечественную музыку XX века.</p> <p><i>Штрихи и приемы исполнения.</i> Практика Вивальди определила значимость штрихов как средства художественной выразительности. Романтизм многократно расширил палитру штрихов и приемов. В XX веке количество приемов игры увеличилось за счет постукивания тростью смычка, пальцами по деке инструмента, игры на струнных инструментах за подставкой, игры на малом барабане со снятыми струнами и т. д. Особую группу красок в отечественной музыке составляют приемы подражания игре на народных</p>	<p>УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12</p>
--	---	---

	<p>инструментах и даже пение оркестрантов.</p> <p><i>Динамика.</i> Г. Нестлер полагает, что в современной музыке динамика – не столько нарастание и ослабление силы звука, сколько его дифференцирование. В серийной системе, по мнению ученого, динамика становится структурным принципом. Это положение полностью относится к отечественной музыке.</p> <p><i>Тембр.</i> В XX веке музыкальная палитра расширилась за счет включения в систему средств выразительности шумов, дорогу к которым проложили ударные (Э. Варез, К. Орф, А. Онеггер, П. Шеффер). Сочетание тембров бесконечно разнообразно и каждое сочинение может обладать только ему присущим колоритом.</p> <p><i>Форма.</i> Форма современных отечественных сочинений (как и зарубежных) может быть различной: от хрестоматийно-классических образцов до разнообразных сочетаний частей и разделов. Задача исполнителя – найти способы трактовки формы как единого целого, ведя поиск идентичности в мелодизме, ритмике, штрихах, динамике и тембре.</p>	
Тема 11. Стресс как спутник творчества.	Подготовка к концертному выступлению. Проблема сценического волнения и пути решения. Взаимосвязь темперамента и музыкального исполнительства. Особенности психического развития исполнителя и особенности их проявления в разные возрастные периоды.	УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12
Тема 12. Система музыкально-общественной коммуникации и роль в ней исполнителя	Триада композитор-исполнитель-слушатель: культурно-исторический аспект. Роль и функции исполнителя в современном академическом культурном пространстве. Взаимодействие традиционных и новейших цифровых технологий в исполнительском искусстве: учебный процесс и концертно-конкурсная сфера.	УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12
Тема 13. Тенденции современного музыкального исполнительства	Принципы классификации и формы музыкально-просветительской деятельности. Составление концертной программы и комментария к концерту. Взаимодействие академических традиций и массовой культуры в современном музыкальном мире.	УК-2 УК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-12

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Наименование тем	Практические занятия	СРС	Всего час.
------------------	----------------------	-----	------------

Тема 1. Общие закономерности развития искусства.	4	4	8
Тема 2. Музыка как вид искусства.	4	10	14
Тема 3. Стиль как музыкально-историческая и музыкально-эстетическая категория. Типология музыкальных жанров.	6	10	16
Тема 4. Тезаурус понятий искусства музыкального исполнительства	4	10	14
Тема 5. Становление стиля в эпоху барокко XVII–первая половина XVIII вв.	6	10	16
Тема 6. Основные черты классицизма XVII–XVIII вв.	6	10	16
Тема 7. Истоки и характерные черты романтизма	6	10	16
Тема 8. Особенности русской музыки XIX века	6	10	16
Тема 9. Зарубежная музыка XX века	6	10	16
Тема 10. Отечественная музыка XX – начала XXI вв.	6	10	16
Тема 11. Стресс как спутник творчества.	4	6	10
Тема 12. Система музыкально-общественной коммуникации и роль в ней исполнителя	4	6	10
Тема 13. Тенденции современного музыкального исполнительства	4	8	12
всего	66	114	180

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бенюмов, М. И. Художественные средства музыканта-исполнителя: парадокс понятия, исторический генезис, структура, функции [Электронный ресурс] : монография / М. И. Бенюмов, Министерство культуры Красноярского края, Красноярский государственный институт искусств ; рец. Л. Л. Равикович, Е. С. Царева. – 2-е изд., испр. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2018. – 260 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3867. ISBN 978-5-98121-093-8.
2. Гвоздев А. В. Многокомпонентная система исполнительской техники как основа интерпретаторского творчества скрипача. – Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения. – Новосибирск, 2015. – 352 с.
3. Информационные технологии в музыкальном искусстве и образовании. Вопросы теории, методологии и практики [Текст] : сборник материалов Второй всероссийской научно - практической конференции, 26-28 февраля 2013 года / Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М. И. Глинки ; сост. Н. С. Бажанов, О. А. Светлова. – Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2013.
4. Казанцева, Л. П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : рекомендовано кафедрой теории и истории музыки Астраханской гос. консерватории в качестве учебного пособия для студентов музыкальных вузов и ссузов / Л. П. Казанцева. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 192 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/133828/#3> (дата обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-8114-5065-7. ISBN 978-5-4495-0484-5. ISMN 979-0-66005-200-6. – Текст: электронный.
5. Кирнарская, Дина Константиновна. Музыкальные способности. Психология специальных способностей / Д. К. Кирнарская. – Москва : Таланты - XXI век, 2004. – 496 с. - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 5-902592-01-1. – Текст : электронный.
6. Прейсман, Э.М. Теоретические основы музыкального исполнительского искусства [Текст]: учебное пособие для ассистентов-стажеров / Э.М. Прейсман ; Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск, 2016. – 148 с.
7. Сохор, Арнольд Наумович. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Сохор. – 2-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. – 128 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/107022/#1>. ISBN 978-5-8114-3317-9. ISBN 978-5-91938-603-2.

6.2 Дополнительная литература

1. Алексеев, Александр Дмитриевич. Из истории фортепианной педагогики [Текст] : руководства по игре на клавишно-струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX века): хрестоматия / А. Д. Алексеев. – М. : Классика-XXI, 2013. – 171 с.
Алексеев, Александр Дмитриевич. Из истории фортепианной педагогики : руководства по игре на клавишно - струнных инструментах [Электронный ресурс] : от эпохи Возрождения до середины XIX в. : хрестоматия / А. Д. Алексеев. – 1 нотный файл в PDF. – Киев : Музична Україна, 1974. – 84 с. – Режим доступа : 686 .
2. Голубовская, Надежда Иосифовна. Искусство исполнителя [Текст] : [сборник] / Н. И. Голубовская ; ред.-сост. Т. А. Зайцева, С. С. Закарян-Рутстайн, В. В. Смирнов ; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. – СПб. : Композитор, 2007.
3. Мильштейн, Яков Исаакович. Вопросы теории и истории исполнительства : учебное пособие / Яков Исаакович Мильштейн. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 264 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145962/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5751-9. — ISBN 978-5-4495-0742-6.
4. Назайкинский, Евгений Владимирович. Стил ь и жанр в музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Е. В. Назайкинский. – 1 файл в формате PDF. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 248 с. – (Учебное пособие для вузов) . – Режим доступа : 1724 . - Гриф М-ва образования РФ.
5. Огороднов, Дмитрий Ерофеевич. Методика музыкально-певческого воспитания : учебное пособие / Дмитрий Ерофеевич Огороднов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/151822/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-4342-0. — ISBN 978-5-4495-0162-2. — ISMN 979-0-66005-048-4.
6. Прейсман, Эмиль Моисеевич. Камерный оркестр как явление в музыкальной культуре XVII-XX веков [Текст] : монография / Эмиль Моисеевич Прейсман. — Красноярск : Издательство Красноярского государственного университета (КГУ), 2002. — 253 с. : ил. твердый. — ISBN 5-7638-0393-0
Прейсман, Эмиль Моисеевич. Камерный оркестр как явление в музыкальной культуре XVII-XX веков [Электронный ресурс] : монография / Эмиль Моисеевич Прейсман. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Издательство Красноярского государственного университета (КГУ), 2002. — 259 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1706. — ISBN 5-7638-0393-0.
7. Соллертинский, Иван Иванович. Музыкально - исторические этюды [Электронный ресурс] / И. И. Соллертинский ; вступ. ст. Д. Д. Шостакович ; сост. М. С. Друскин. – 1 файл в формате PDF. – Л. : Музгиз, 1956. – 362 с. : портр. Твердый. – Режим доступа : 1321 . - Полнотекстовый документ на жестком диске.
8. Толмачев, Юрий Александрович. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области культурологии в качестве учебного пособия по дисциплине «Преподавание культурологии» для студентов вузов, обучающихся по специальности

- «Культурология» / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/61370/>
9. Устюгова, Александра Викторовна. Научное наследие Бориса Александровича Струве [Текст] : монография / А. В. Устюгова. – СПб. : Композитор, 2014. – 208 с.
10. Черни, Карл. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный ресурс] / К. Черни ; пер. Д. Е. Зубов. – Электронная книга. – СПб. : Лань, : Планета музыки, 2011. – 118 с. – (Мир культуры, истории и философии) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/2011/> .

Журналы

Искусство и образование

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Библиографическая информация

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыка и время

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыкальная палитра

Музыкальное просвещение

Музыкальный журнал

Музыкант-классик

Музыковедение

НоМИ. Новый мир искусства

Нотная летопись

Образование в сфере искусства

Проект Классика

Secreta Artis (Секреты искусства)

Свой: журнал Никиты Михалкова: ежемес. прил. к газ. «Культура»

Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)

Старинная музыка

Газеты

Культура

Музыкальное обозрение

По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3 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.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями для групповых занятий

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

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, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».