

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Проректор
по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 20 » 01 2016 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА**

Направление подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки – Музыкально инструментальное искусство

Уровень высшего образования - Бакалавриат

Форма обучения - очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	2 / 72	12	12		48	зачет
8	3 / 108	12	24		72	Зачет с оценкой
Итого	5 / 180	24	36		120	Зачет, зачет с оц.

Владимир 2016

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса «История исполнительского искусства» - всестороннее изучение истории и теории смычкового искусства, формирование художественного кругозора студентов, развивает их профессиональную культуру, воспитывает способность ориентироваться в различных стилях и направлениях исполнительства, композиторского творчества и педагогики.

Курс должен помочь полноценному и многогранному формированию молодого музыканта — исполнителя и педагога.

Задачи курса:

-формирование профессионального инструментального мышления студентов на основе познания важнейших закономерностей возникновения и развития смычковых инструментов, форм и традиций исполнительства и композиторского творчества для этих инструментов как частей общего процесса развития музыкальной культуры,

-выработка у них умения ориентироваться в сложных стилевых, жанровых процессах и национальных особенностях конкретных, индивидуальной манеры игры выдающихся исполнителей мира.

-научиться более точно оценивать место каждого явления в целостном процессе, видеть перспективы дальнейшего развития скрипичной культуры, более глубоко понимать роль и значение исполнителя как важного звена жизни музыкального искусства в обществе.

-занятия должны способствовать развитию самостоятельности студентов, воспитывать у них умение работать с литературой, грамотно и профессионально излагать свои мысли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс «Истории исполнительского искусства» входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части.

Предмет «История исполнительского искусства» носит обобщающий характер. Программа и методика его преподавания требует использования знаний, умений, художественных впечатлений, полученных по предметам «Методика обучения игре на инструменте», «Исполнительский практикум», «Ансамблевое музицирование», «Специальный инструмент».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета,

СК-1 способность осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода,

СК-2 способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства,

СК-3 способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- 1) Знать: каким образом использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4),
- 2) Уметь: осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода (СК-1), постоянно и систематически работать, направленно на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2)
- 3) Владеть: способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности (СК-3)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Объем учебной работы с применением интерактивных методов (в часах/%)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	--------------------------	---------	-----------------	--	--	---

				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Индивидуальные занятия	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1.	Раздел I. Смычковое искусство XVII —XVIII вв. Смычковое искусство Западной Европы XVII- XVIII вв.	7	5-6	4	4				8		2/25%	Рейтинг-контроль №1
	Смычковое искусство в России XVIII в. Смычковое искусство конца XVIII -середины XIX вв.		7-12	4	4				20		2/25%	Рейтинг-контроль №2
	Смычковое искусство Западной Европы конца XVIII-середины XIX вв. Смычковое искусство в России XIX в.		13-18	4	4				20		2/25%	Рейтинг-контроль №3
	итого			12	12				48		6/25%	Зачет
2.	Раздел II. Смычковое искусство конца XIX - начала XX вв. Смычковое искусство Западной Европы конца XIX -начала XX вв.	8	1-6	4	10				24		3,5/25%	Рейтинг-контроль №1
	Смычковое искусство в России конца XIX —начала XX вв. (до 1917 г.)		7-11	4	10				24		3,5/25%	Рейтинг-контроль №2
	Смычковое искусство XX – начала XXI вв. Современное Смычковое искусство зарубежных стран XX в. Советское Смычковое искусство Современное российское Смычковое искусство		12	4	4				24		2/25%	Рейтинг-контроль №3
	итого			12	24				72		9/25%	Зачет с оценкой
	ВСЕГО			24	36				120		15/25%	Зачет, зачет с оценкой

Курс «История исполнительского искусства» проводится в форме лекционных и практических (семинарских) занятий.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Темы лекций по дисциплине «История исполнительского искусства»

Историческое развитие смычковых инструментов

Народные истоки смычковой культуры в России

Раздел I. Смычковое искусство XVI-XVIII вв.

РАЗДЕЛ II. СМЫЧКОВОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII-СЕРЕДИНЫ XIX ВВ.

Раздел III. Смычковое искусство конца XIX - начала XX вв.

Раздел IV. Смычковое искусство XX –начала XXI вв.

На **практических занятиях** студенты отчитываются о пройденном теоретическом материале в виде доклада. Осуществляется прослушивание музыкальных произведений разных эпох и с последующим исполнительским анализом прослушанного.

Ниже дается примерный план исполнительского анализа музыкального произведения, которому бакалавры могут следовать.

I. Общие сведения о произведении

1. Эпоха
2. Стил (темпы, манера письма, закономерности гармонии – простая, красочная и пр., вид композиторской техники)
3. Склад (полифонический, гомофонно-гармонический, смешанный)
4. Жанр
5. Круг образов и музыкальная драматургия

II. Исполнительский анализ формы

1. Тип композиции
2. Выбор темпов
3. Определение динамического плана, кульминаций
4. Форма как средство драматургии (развитие образов, характер и мера контрастов)
5. Средства расчленения музыкальной ткани – фактура, гармония, полифоническое строение
6. Фактура, выбор способов её исполнительской реализации, виды техники
7. Фразировка (принципы, ее динамика). Штрихи и артикуляция
8. Способы достижения разнообразия единства и художественного разнообразия
9. Распределение физических и эмоциональных сил исполнителя
10. Выбор сценического поведения (посадка, характер движений, мимика, костюм, декорации)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дисциплина «История исполнительского искусства» включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую. Большая часть занятий проводится в интерактивных формах, предполагающих диалог как преподавателя со студентами, так и студентов между собой. Каждое занятие предполагает прослушивание музыкальных примеров с последующим обсуждением. Применяются и такие внеаудиторные формы работы (обучения) как посещение студенческих и филармонических концертов, проведение музыкальных викторин, а также посещение мастер-классов различных композиторов и исполнителей с последующим обсуждением. В итоге, не менее 25% учебного времени отводится интерактивным формам работы.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль проводится в форме рейтинг-контролей. Промежуточная аттестация по предмету «История исполнительского искусства» проводится в виде зачета в 7 семестре и зачета с оценкой в 8 семестре.

По отдельным разделам дисциплины студенты готовят конспекты, наличие которых обязательно. Часть материала обучающиеся проходят самостоятельно по учебнику и отчитываются на зачете.

7 семестр

Задания к рейтинг-контролю

№1

1. Эволюция инструментов скрипичного семейства, их народное происхождение.
2. Смычковые инструменты славянских народов.
3. Основные европейские типы смычковых инструментов средневековья.

№2

1. Виолевое семейство, его распространение в условиях феодальной культуры.
2. Новое качество исполнительского процесса в результате перехода от виол к скрипке.
3. Смычковый инструментарий в допетровской Руси.

№3

1. Особенности развития русской музыкальной культуры.
2. Процесс становления и развития классического стиля в музыке.
3. Развитие музыкального классицизма в конце XVIII — начале XIX в.в.

Вопросы к зачету

1. Историческое развитие смычковых инструментов
2. Итальянское скрипичное искусство XVII в.
3. Итальянское скрипичное искусство XVIII в.
4. Немецкое скрипичное искусство XVII в.
5. Немецкое скрипичное искусство XVIII в.
6. Австрийское скрипичное искусство XVII в.
7. Австрийское скрипичное искусство XVIII в.
8. Виолевное искусство в Италии XVI — начале XVII вв.
9. Гамбовая культура в Германии XVII — первой половины XVIII вв.
10. Смычковое искусство в России XVIII в.
11. Скрипичное и альтное искусство Западной Европы конца XVIII — середины XIX вв.
12. Виолончельное искусство Западной Европы конца XVIII — середины XIX вв.
13. Н.Паганини.
14. Скрипичное искусство Франции. Школа Парижской консерватории в первой половине XIX в.
15. Польское скрипичное искусство в первой половине XIX в.

Самостоятельная работа студентов

Специфика изучения курса «История исполнительского искусства» предполагает существенную активизацию самостоятельной работы студентов путем подготовки докладов, выступлений, слушания музыки. Самостоятельная работа направлена на сбор нового материала, на расширение творческих навыков студентов, более глубокое и качественное усвоение материала курса. Студенты должны показать знание существенных этапов творческой биографии ведущих коллективов, ансамблей и выдающихся исполнителей на народных инструментах, правильно оценить их вклад в развитие инструментального исполнительства.

Задания для самостоятельной работы

Необходимые для прослушивания и анализа звукозаписи:

1. Барток. Соната для скрипки-соло. Исп. Менухин.
2. Барток. Концерт для альты. Исп. Башмет.
3. Бах. Сонаты и партиты для скрипки соло. Исп. Шеринг.
4. Бах. Концерт № 2. Исп. Хейфец.
5. Берг. Концерт. Исп. Коган.
6. Бетховен. Крейцера соната. Исп. Коган.
7. Бетховен. Концерт. Исп. Крейслер.
8. Брамс. Концерт. Исп. Хейфец.
9. Венявский. Концерт № 1. Исп. Рабин.
10. Венявский. Концерт № 2. Исп. Хейфец.
11. Вивальди. «Времена года» Исп.
12. Виотти. Концерт № 22. Исп. Ойстрах.
13. Вьетан. Концерт № 5. Исп. Коган.

14. Глазунов. Концерт. Исп. Полякин.
15. Изай Сонаты для скрипки соло. Исп. Кремер
16. Глинка. Соната для альта. Исп. Борисовский
17. Дворжак. Концерт. Исп. Ойстрах.
18. Корелли "Фолиа". Исп. Миль штейн.
19. Локателли. Соната «У гробницы». Исп. Безродный.
20. Моцарт. Концерты №№ 3 и 5. Исп. Стерн и Хейфец.
21. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта. Исп. Ойстрах.
22. Мендельсон. Концерт. Исп. Крейслер.
23. Мясковский. Концерт. Исп. Ойстрах.
24. Паганини. Концерт № 1. Исп. Коган.
25. Паганини. Каприсы. Исп. Рабин.

8 семестр

Задания к рейтинг-контролю

№1

1. Русское исполнительское искусство в период до открытия русских консерваторий.
2. Интерес крупнейших музыкантов XIX века к квартетному творчеству.
3. Редакции и переложения как формы истолкования музыкальных произведений.

№2

1. Искусство художественного перевоплощения.
2. Выдающееся значение русской скрипичной школы в истории мирового скрипичного искусства.
3. Яркое развитие русской смычковой художественной литературы.

№3

1. Творческие взаимосвязи русского и зарубежного смычкового искусства.
2. Проблема субъективного и объективного в исполнительстве.
3. Значение русской виолончельной школы в истории виолончельного искусства.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Квартетное искусство XIX в.
2. Скрипичное искусство в России XIX в.
3. Виолончельное искусство в России XIX в.
4. Скрипичное и альтовое искусство Западной Европы конца XIX — начала XX в.в.
5. Виолончельное искусство Западной Европы конца XIX — начала XX вв.
6. Зарубежная скрипичная и альтовая литература XIX — начала XX вв.
7. Зарубежная виолончельная литература XIX — начала XX вв.
8. Русское скрипичное искусство конца XIX — начала XX вв.
9. Русская скрипичная и альтовая литература конца XIX — начала XX вв.
10. Русское виолончельное искусство конца XIX — начала XX вв.
11. Русская виолончельная литература конца XIX — начала XX вв.
12. Скрипичное и альтовое искусство зарубежных стран XX в.
13. Развитие смычкового искусства в странах восточной Европы в XX в.
14. Виолончельное (контрабасовое) искусство зарубежных стран в XX в.

15. Советские скрипачи (альтисты)-исполнители старшего поколения.
16. Советская скрипичная и альтовая литература.
17. Советские виолончелисты (контрабасисты)-исполнители старшего поколения.
18. Скрипичные (альтовые) классы Московской, Ленинградской и других консерваторий.
19. Виолончельные (контрабасовые) классы Московской, Ленинградской и других консерваторий.
20. Советская скрипичная и альтовая литература.
21. Советская виолончельная (контрабасовая) литература.
22. Современные российские скрипачи и альтисты.
23. Современные российские виолончелисты и контрабасисты.

Самостоятельная работа студентов

Специфика изучения курса «История исполнительского искусства» предполагает существенную активизацию самостоятельной работы студентов путем подготовки докладов, выступлений, слушания музыки. Самостоятельная работа направлена на сбор нового материала, на расширение творческих навыков студентов, более глубокое и качественное усвоение материала курса. Студенты должны показать знание существенных этапов творческой биографии ведущих коллективов, ансамблей и выдающихся исполнителей на народных инструментах, правильно оценить их вклад в развитие инструментального исполнительства.

Задания для самостоятельной работы

Необходимые для прослушивания и анализа звукозаписи:

1. Паганини. "Кампанелла." Исп. Ситковецкий.
2. Пендерецкий. Концерт. Исп. Жислин.
3. Прокофьев. Концерт № 1. Исп. Ойстрах.
4. Прокофьев. Концерт № 2. Исп. Франческати.
5. Равель. "Цыганка." Исп. Хейфец.
6. Сибелиус. Концерт. Исп. Хейфец.
7. Сарасате. "Цыганские напевы" Исп. Коган.
8. Стравинский. Концерт. Исп. Ойстрах.
9. Танеев. Концертная сюита. Исп. Безродный.
10. Франк. Соната. Исп. Стерн.
11. Хачатурян. Концерт. Исп. Ойстрах.
12. Хиндемит. Концерт. Исп. Ойстрах.
13. Чайковский. Концерт. Исп. Коган
14. Чайковский. Пьесы. Исп. Ойстрах, Коган.
15. Шенберг. Концерт. Исп. Краснер.
16. Шнитке. Один из концертов. Исп. Кремер.
17. Шимановский. Концерт № 1. Исп. Ойстрах.
18. Шостакович. Концерт № 1. Исп. Коган.
19. Шостакович. Концерт № 2. Исп. Ойстрах.
20. Шуберт. Соната «Арпеджионе». Исп. Дружинин, Гутман
21. Шпор. Концерт № 8. Исп. Хейфец.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. **Педагогика искусства и музыкальное исполнительство** : сборник научно-методических трудов / Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) ; отв. ред. С. И. Дорошенко .— Владимир : ВИТ-Принт, 2015 .— 134 с. : табл. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-905894-87-9.

2. **Акбари, Юлия Борисовна.** Подготовка концертной просветительской программы по дисциплине "Практикум организации концертной просветительской деятельности" : учебное пособие / Ю. Б. Акбари ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 99 с. : ноты .— Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 73.

3. **Абдуллин, Эдуард Борисович.** Теория музыкального образования : учебник для вузов по направлению 050100 - "Педагогическое образование", профиль "Музыка"; 050100.62 - "Педагогическое образование", профили "Музыка" и "Дополнительное образование" / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева ; Московский педагогический государственный университет (МПГУ) .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Прометей : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2013 .— 431 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7042-2430-3.

б) дополнительная литература:

1. **Кожухарь, Виктор Иванович.** Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / В. И. Кожухарь .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009 .— 318 с. : ил., ноты, табл. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 294-295 .— Указ.: с. 296-314 .— ISBN 978-5-8114-0950-1.

2. **Музыкальная педагогика и исполнительство** : афоризмы, цитаты, изречения : учебное пособие для вузов по специальности 050601.65 - Музыкальное образование / сост. и коммент. Г. М. Цыпина .— Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ) : Прометей, 2011 .— 402 с. — Указ. имен: с. 386-397 .— Библиогр.: с. 398-402 .— Библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-4263-0010-1.

3. **Моисеев, Григорий Анатольевич.** Камерные ансамбли П. И. Чайковского : [монография] / Г. А. Моисеев .— Москва : Музыка, 2009 .— 295 с. : ил., портр., ноты .— Библиогр.: с. 278-286 .— Указ. имен: с. 287-293 .— ISBN 978-5-7140-1169-6.

4. **Дорошенко С.И.** История музыкального образования в России: учеб. пособие. – Владимир: ВГГУ, 2007. – 212 с.

5. **Кудряшов, Андрей Юрьевич.** Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 428 с. : ил., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 422-426 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0600-5.

в) периодические издания:

1. Журнал «Музыкальная жизнь» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
2. Газета «Музыкальное обозрение» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
3. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
4. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2015 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Музыкальная классика, аудио архив <http://classic.chubrik.ru>
2. Исполнители-солисты http://veselago.narod.ru/sofronitsky_1.html
3. Исполнители-солисты <http://www.sviatoslavrichter.ru/>
4. Виртуальная галерея известных музыкантов <http://www.gnesin.ru/musiquarium/index.html>

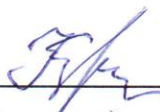
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для занятий по предмету «История исполнительского искусства» необходимы фортепиано, магнитофон, проигрыватель грампластинок, проигрыватель CD.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкально-инструментальное искусство»

Рабочую программу составила ШЕВЛЯКОВА А.М.
(ФИО, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя)
директор ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» Э.В. ЗИНИНА
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭХО
Протокол № 5 от 19.01.16 года
Заведующий кафедрой КУРЕНКОВА Р.А.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления _44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкально-инструментальное искусство»

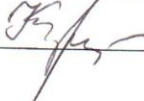
Протокол № 4 от 20.01.16 года
Председатель комиссии УЛЬЯНОВА Л.Н.
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой Журенкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____