

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В Г. ЯЛТЕ
Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность программы: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты /
Оркестровые духовые и ударные инструменты / Оркестровые струнные инструменты /

Квалификация выпускника: бакалавр.

доцент Авилов В.Н.

Целью учебной дисциплины «История исполнительского искусства» является изучение принципиальных вопросов развития исполнительского искусства, анализ новых форм исполнительства.

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении узкопрофильных дисциплин.

Дисциплина «История исполнительского искусства» является базовой дисциплиной профиля по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство».

Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» требует наличия у студентов знаний по курсу «История инструментального исполнительства», «Современное инструментальное исполнительство», которые изучаются параллельно на 2 курсе в 4 семестре, «История музыки (зарубежной и отечественной)», который изучается на 1-3 курсах в 1-6 семестрах.

Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» является теоретической и практической базой для изучения следующих курсов: «Эстетика и теория искусства», «История театрального искусства», которые изучаются на 3 курсе в 5-6 семестрах, «Музыка второй половины XX — начала XXI вв», который изучается на 4 курсе в 7-8 семестрах.

Целями учебной дисциплины являются:

- расширение профессионального кругозора студентов,
- развитие их способности ориентироваться в различных музыкальных стилях и направлениях в сфере своей специальности.

задачи:

- систематизация знаний в области истории исполнительства;
- понимание развития исполнительских стилей в музыкально-историческом процессе;
- понимание взаимосвязи различных исполнительских стилей;
- понимание специфики исторического развития ансамблевого и оркестрового исполнительства.

В результате изучения дисциплины «История исполнительского искусства»

студент должен:

Знать:

- важнейшие направления развития исполнительского искусства, отечественного и зарубежного;
- основные вехи развития эстетических и исполнительских теорий;
- основную художественно-исполнительскую литературу по своему инструменту;
- концертный и методический репертуар;
- ключевые положения исполнительских школ различных эпох и стран;
- традиционные черты исполнительского искусства крупнейших исполнителей 19-20 вв;

Уметь:

- работать с источниками, в том числе с нотной литературой, методическими пособиями, воспоминаниями и дневниками музыкантов, исторической литературой;
- анализировать, критически оценивать и сравнивать основные положения различных школ и наиболее крупных исполнителей в различные эпохи и в разных странах;
- участвовать в дискуссиях и семинарах по актуальным вопросам истории исполнительства;

Владеть:

- обширными знаниями в области истории исполнительского искусства согласно профилю.

Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» требует наличия у студентов знаний по курсу «История музыки», «История инструментального исполнительства», «Современное инструментальное исполнительство».

Методические рекомендации преподавателям.

Курс «История исполнительского искусства» вооружает студентов знаниями по истории возникновения и развитию инструмента, об особенностях и закономерностях развития композиторских и исполнительских стилей, исследует вопросы интерпретации, психологии исполнительского искусства, изучает исполнительские и педагогические школы. Изучение дисциплины «История исполнительского искусства» невозможно без тесной связи с предметами как специального, так и теоретического циклов, таких как: специальный инструмент, музыкальная литература, анализ музыкальных произведений. Образовательный процесс должен осуществляться таким образом, чтобы была неразрывная связь между теорией и практикой. Очень важно, чтобы знания, полученные на занятиях по «Истории исполнительского искусства» использовались студентами в домашней самостоятельной работе по специальности и на занятиях по педагогической практике. Систему опроса студентов нужно выстроить таким образом, чтобы они не просто пересказывали выученный материал, а умели применять знания, полученные на занятиях по «Истории исполнительского искусства» на практике. Особенно полезно давать задания по стилистическому анализу сочинений, которые входят в репертуар студента по специальности. Большую пользу студентам изучение курса «История исполнительского искусства» приносит тогда, когда основное внимание при изучении материала акцентируется на проблемах стиля, как композиторского, так и исполнительского. Очень важно, чтобы проблемы стиля рассматривались в разных аспектах – исторический стиль, национальный стиль, индивидуальный стиль. Одной из главных проблем при прохождении курса должна стать проблема интерпретации.

Студенты должны научиться делать сравнительные анализы интерпретаций выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, понимать особенности исполнительских стилей, научиться профессионально и точно формулировать впечатления от услышанного исполнения. При изучении курса внимание студентов должно быть обращено на проблемы психологии творчества и прежде всего исполнительского искусства.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

1. Изучая курс «История исполнительского искусства» студент должен не только усваивать знания, полученные на занятиях, но и самостоятельно изучать литературу по истории и теории фортепианного искусства, использовать интернет-ресурсы.
2. Студент должен знания, полученные на «Истории исполнительского искусства» применять на практике, при изучении сочинений, которые входят в его программу по специальности.
3. Студенты должны постоянно прослушивать записи выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, посещать концерты в филармонии и учиться анализировать прослушанное, делать сравнительный анализ интерпретаций.
4. Студент должен самостоятельно овладевать исполнительскими приемами и упражнениями выдающихся музыкантов и педагогов прошлого, которые он изучал на занятиях.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная:

1. Бычков Ю. Курс теории и истории музыкального исполнительства / Ю. Бычков // Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. — М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2009. — Вып. II. — С. 38-43.
2. Фомина З. Философия музыки / З. Фомина. — Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2011. — 108 с.

Дополнительная:

1. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. Баренбойм. — Л., Музыка, 1974. — 336 с.
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию / Л. Баренбойм, Ф. Брянская, Н. Перунова. — Л.: Советский композитор, 1981. — 184 с.
3. Гильбурд Г. Исполнительское искусство — сфера проявления художественной идеи / Г. Гильбурд. — Томск.: Издательство Томского университета, 1984. — 197 с.
4. Гинзбург Л. О музыкальном исполнительстве / Л. Гинзбург, А. Соловцов. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1954. — 311 с.
5. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве / Н. Голубовская. — М.: Музыка, 1985. — 143 с.
6. Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации / В. Григорьев // Музыкальное исполнительство и современность. — М.: Музыка, 1988. — Вып. 1. — С. 69-86.
7. Грум-Гржимайло Т. Музыкальное исполнительство / Т. Грум-Гржимайло. — М.: Знание, 1984. — 160с.
8. Гуренко Е. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ / Е. Гуренко. — Новосибирск: Наука, 1982. — 256 с.
9. Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности / Р. Ингарден // Исследования по эстетике. — М.: Издательство иностранной литературы, 1962. — С. 404-568.
10. Капустин Ю. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни / Ю. Капустин. — Л., Музыка, 1985. — 160 с.

11. Коган М. У врат мастерства / М. Коган. — М.: Советский композитор, 1958. — 115 с.
12. Корыхалова Н. Интерпретация музыки / Н. Корыхалова. — Л.: Музыка, 1979. — 208 с.
13. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства / Я. Мильштейн. — М., 1983. — 266 с.
14. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. — М.: Музыка, 1972. — 384 с.
15. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции / Е. Назайкинский. — М.: Музыка, 1982 — 319 с.
16. Сапонов М. Искусство импровизации / М. Сапонов. — М.: Музыка, 1982. — 77 с.
17. Скребков С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений / С. Скребков // Избранные статьи. — М.: Музыка, 1980. — С. 17-23.
18. Скребков С. Композитор и исполнитель / С. Скребков // Избранные статьи. — М.: Музыка, 1980. — С. 9-16.
19. Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема / М. Харлап // Мастерство музыканта-исполнителя. — М.: Советский композитор, 1976. — Вып. 2. — С. 5-67.
20. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества / Г. Цыпин — М.: Советский композитор, 1988. — Кн. 1. — 384 с.
21. Цыпин Г. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г. Цыпин. — М.: Интерпракс, 1994. — 384 с.
22. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы – Т. Чередниченко // Музыкальное исполнительство и современность. — М.: Музыка, 1988. — Вып.1. — С. 43-68.
23. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1975. — Кн. 1. — 386 с.
24. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1978. — Кн. 2 — 330 с.
25. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1979. — Кн. 3. — 296 с.

Периодические издания

1. Музыкальная академия — сайт: icompozitor.ru
2. Музыкальная жизнь — сайт: mus-mag.ru
3. Проблемы музыкальной науки— сайт: journalpmn.com

Интернет-ресурсы

1. intoclassics.net
2. forumclassica.ru
3. arsl.ru
4. sites.google.com/site/muzliteratura/

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины «История исполнительского искусства» студентам необходимо самостоятельно анализировать различные исполнительские стили отечественных и зарубежных музыкантов. Для этого нужно следовать плану:

Общие сведения о произведении:

1. Эпоха.
2. Стилъ (темпы, манера письма, закономерности гармонии).
3. Склад (полифонический, гомофонно-гармонический, смешанный).
4. Жанр.
5. Образная сфера.

Исполнительский анализ произведения:

1. Характеристика типа формы.
2. Драматургия формы (динамический план, кульминации, развитие образов, контрастность).
3. Фактура, характеристика художественных средств, виды техники.
4. Фразировка, принципы использования динамики. Штрихи и артикуляция.

Анализ проблем исполнения:

1. Выбор темпов.
2. Составление динамического плана, определение кульминаций.

**СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ**

№ П/П	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий	Перечень оборудования и технических средств обучения
1	аудитория	Доска с нотоносцем, фортепиано