

Семестр	2	Итого
Практические	32	32
Итого ауд.	32	32
Контактная	32,2	32,2
Сам. работа	3,8	3,8
Часы на контроль	0	0
Итого	36	36

Рабочая программа дисциплины

Проблемы исторического исполнительства

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 815)

составлена на основании учебного плана:

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень магистратуры)

Направление подготовки «Искусство концертного исполнительства (фортепиано)»

принятого на заседании Ученого совета Академии хорового искусства имени В.С. Попова (Протокол № 1 от 27.02.2023)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

формирование представления об исторической обусловленности и последовательности развития искусства фортепианного исполнительства.

Задачи дисциплины:

умение слышать и понимать стилевые различия в интерпретациях выдающихся пианистов прошлого, современных интерпретаторов;

изучение исторических закономерностей формирования и развития клавишных инструментов;

изучение особенностей становления репертуара, исполнительского искусства;

освещение теоретических и методических проблем инструментального исполнительства и путей их решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:

ФТД

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

ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Знать:

Уровень 1	художественно-исполнительские возможности исторических клавишных инструментов основные правила и особенности исполнения музыки в аутентичной манере на высоком уровне
Уровень 2	художественно-исполнительские возможности исторических клавишных инструментов основные правила и особенности исполнения музыки в аутентичной манере на достаточном уровне
Уровень 3	художественно-исполнительские возможности исторических клавишных инструментов основные правила и особенности исполнения музыки в аутентичной манере на минимальном уровне

Уметь:

Уровень 1	выполнять сравнительный анализ различных интерпретаций на высоком уровне
Уровень 2	выполнять сравнительный анализ различных интерпретаций на достаточном уровне
Уровень 3	выполнять сравнительный анализ различных интерпретаций на минимальном уровне

Владеть:

Уровень 1	навыками интерпретации музыки XVI - XIX столетий на высоком уровне
Уровень 2	навыками интерпретации музыки XVI - XIX столетий на достаточном уровне
Уровень 3	навыками интерпретации музыки XVI - XIX столетий на минимальном уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	художественно-исполнительские возможности исторических клавишных инструментов
3.1.2	основные правила и особенности исполнения музыки в аутентичной манере
3.2	Уметь:
3.2.1	выполнять сравнительный анализ различных интерпретаций
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками интерпретации музыки XVI - XIX столетий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид	Семестр / Курс	Часов	Описание
	Раздел 1. История аутентичного направления в музыкальном искусстве			
1.1	Введение /Пр/	2	2	Понятие аутентичного исполнения. Основные аспекты изучения, персоналии. Цели и задачи дисциплины.

1.2	Хронологические границы понятия аутентизма /Пр/	2	4	Временные рамки музыкального искусства, к которому применимо понятие аутентичного исполнения. Аутентизм чаще всего связывают с интерпретацией музыки барокко. Однако он находит применение и по отношению к музыке прочих эпох, музыкальные традиции которых отличаются от современных: Средневековья, Ренессанса, классицизма, отчасти романтизма.
1.3	Зарождение аутентичного направления /Пр/	2	4	Интерес к аутентичному звучанию старинной музыки возник на рубеже XIX—XX веков. Основателем движения традиционно считается Арнольд Долмеч (1858—1940), который изготавливал копии старинных инструментов и исполнял на них музыку XVII—XVIII веков. Во Франции в это же время было основано «Общество концертов на старинных инструментах» (фр. Société de concerts des instruments anciens) — его главой был Камиль Сен-Санс, а главным мотором Анри Казадезюс. В Германии в начале XX века аналогичное общество основал виолончелист Кристиан Дёберайнер, пропагандировавший возрождение виолы да гамба. В те же годы Альберт Швейцер выступил инициатором исполнения органной музыки немецких старых мастеров (прежде всего, И.С. Баха) не на романтическом, а на историческом органе. Эта инициатива два десятилетия спустя была подхвачена органистами и органостроителями в Германии, где она вылилась в мощное антиромантическое движение Orgelbewegung; движение шло под лозунгом «Назад к Зильберману!». Возрождению клавесина как концертного инструмента способствовала протекавшая в разных странах концертная и педагогическая деятельность Ванды Ландовской.
1.4	Аутентизм 1950-х гг. /Пр/	2	2	Тёрстон Дарт, Густав Леонхардт, Николаус Арнонкур, Тон Копман (Коопман), Сигизвальд Кёйкен и его братья, Франс Брюгген, Филипп Херревеге, Джон Элиот Гардинер, Кристофер Хогвуд, Рейнхард Гёбель, Рене Якобс, Уильям Кристи и др., ансамбли средневековой музыки Alla Francesca, Gothic Voices, Micrologus, Organum, Sequentia
1.5	"Новое поколение" аутентистов (1980 -90-е гг) /Пр/	2	2	В 80—90-е годы начали концертную деятельность представители нового поколения аутентистов, среди них Кристоф Руссе, Масааки Судзуки (руководитель «Японской Бах-коллегии»), Конрад Юнгхенель (руководитель вокального ансамбля Cantus Cölln), Диего Фазолис, Педро Мемельсдорф, Паоло Пандольфо.
1.6	Аутентизм в СССР /Пр/	2	2	У истоков аутентичного исполнительства в СССР стояли московский ансамбль «Мадригал» (основан в 1965 композитором и пианистом Андреем Волконским) и таллинский ансамбль «Hortus Musicus» (основан в 1972 скрипачом Андресом Мустоненом). Значительный вклад в развитие аутентичного исполнительства в России внесли клавирист Алексей Любимов и скрипачка Татьяна Гринденко (руководитель оркестра «Академия старинной музыки»)
1.7	Фестивали старинной музыки /Пр/	2	2	Развитию и популяризации аутентичного исполнительства способствовали международные фестивали старинной музыки, среди которых ныне наиболее известны (по хронологии дат основания) Инсбрукский фестиваль старинной музыки (ежегодно с 1976), Фестиваль барочной музыки в Амбронé (с 1980, ежегодно, с перерывами), Бостонский фестиваль старинной музыки (раз в два года, с 1980), Oude Muziek (в Утрехте, ежегодно с 1982), Бонский фестиваль барочной оперы (ежегодно с 1983), Лондонский фестиваль барочной музыки (1984), летний фестиваль барочной и классической оперы в шведском Дротнингхольме (ежегодно с начала 1990-х), Laus Polyphoniae (Антверпен, ежегодно с 1994), Фестиваль «Earlymusic» (Санкт-Петербург, ежегодно с 1998), Брайтонский фестиваль старинной музыки (Брайтон и Хоув, ежегодно с 2002). Выступлениями аутентистов также зачастую сопровождаются праздники и фестивали, связанные со старинными культурными традициями народов и регионов Европы.

	Раздел 2. Инструментарий и основные исполнительские тенденции			
2.1	Клавесин /Пр/	2	2	Клавесин как один из самых популярных инструментов эпохи барокко. Особенности звукоизвлечения. Историческое развитие и востребованность в настоящее время.
2.2	Клавикорд /Пр/	2	2	Основные отличия клавикорда от клавесина. Жанровая специфика инструмента. Камерность как важная особенность барочной музыки.
2.3	Орган /Пр/	2	2	Исполнительские трудности и основные черты органной музыки. "Органная природа" произведений.
2.4	Проблемы нотации /Пр/	2	2	Нотация - как система условных обозначений. Роль импровизации в барочной музыке. Основные правила расшифровки мелизматике.
2.5	Артикуляция /Пр/	2	2	Артикуляция - одно из важных средств выразительности в старинной музыке. Понятие "иерархии" долей, ритмические и штриховые особенности барочной музыки.
2.6	Темп /Пр/	2	2	Основные аспекты выбора темпа. Определение темпа как характера звучания, но не скорости. Проблема слишком быстрых темпов в барочной музыке.
2.7	Жанровая специфика /Пр/	2	2	Жанр как основной критерий выбора характера звучания, темпа, средств музыкальной выразительности.
2.8	/Ср/	2	3,8	
2.9	Зачет /КрАт/	2	0,2	Проведение зачета в виде устного ответа

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
5.1. Рекомендуемая литература	
5.1.1. Основная литература	
Л1.1	Бадура-Скода, Е. Интерпретация Моцарта = Interpreting Mozart: Как исполнять его фортепианные сочинения: пер. с англ. / Е. Бадура-Скода, П. Бадура-Скода. – М.: Музыка, 2011. – 463 с.
Л1.2	Бодки, Э. Интерпретация клавирных произведений И. С. Баха / Эрвин Бодки; вст. статья А. Е. Майкапара. – М.: Музыка: Моск. центр старинной музыки, 1993. – 391 с.
Л1.3	Гольденвейзер, А. Б. 32 сонаты Бетховена. Исполнительские комментарии / А. Б. Гольденвейзер. – М.: Музыка, 1966. – 288 с.
Л1.4	Копчевский, Н. А. Клавирная музыка. Вопросы исполнения / Н. А. Копчевский. – М.: Музыка, 2011. – 96 с.
Л1.5	Ландовска, В. О музыке / Ванда Ландовска; послесл. А. Е. Майкапара. – М.: Классика- XXI, 2005. – 367 с.
Л1.6	Либерман, Е. Я. Фортепианные сонаты Бетховена: в 4 выпусках / Е. Я. Либерман. – М.: Музыка, 2014 - 2015. – 4 вып.
Л1.7	Мильштейн, Я. И. Хорошо темперированный клавир И. С. Баха и особенности его исполнения / Я. И. Мильштейн. – М.: Классика-XXI, 2002. – 348 с.
Л1.8	Носина, В. Б. Символика музыки И. С. Баха / В. Б. Носина. – [Переизд.]. – М.: Классика -XXI, 2013. – 54 с.: нот. – (Искусство интерпретации). - На примере "Хорошо темперированного клавира".
Л1.9	Окраинец, И. А. Доменико Скарлатти. Через инструментализм к стилю / И.А. Окраинец; предисл. И.А. Барсовой – М.: Музыка, 1994 – 208 с.
Л1.10	Яворский, Б. Л. Сюиты Баха для клавира. Носина, В. О символике "Французских сюит" И. С. Баха / Б. Л. Яворский, В. Б. Носина; предисл. Р.Э. Берченко. – М.: Классика-XXI, 2002. – 153 с.
5.1.2. Дополнительная литература	

Л2.1	Аронов, А. Динамика и артикуляция в фортепианных произведениях Бетховена / А. Аронов // Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича / под ред. Л.А. Баренбойма и др. – М.; Л.: Музыка, 1965. – С. 32 – 96.
Л2.2	Березин, В.В. Музыканты королей Франции / В.В. Березин. - М.: Современная музыка, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-931-38135-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221259
Л2.3	Войтович, Н. В. Некоторые вопросы интерпретации клавирных сочинений И. С. Баха / Н. В. Войтович // Проблемы преподавания общего курса фортепиано: сб. науч.-метод. трудов / отв. ред. Р. А. Ульянова; редкол. Н.В. Войтович и др. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 1997. – С. 11 – 33.
Л2.4	Вспоминая Бетховена: Биографические заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса / коммент. Л. В. Кириллиной; вст. статья Л. В. Кириллиной и др. – М.: Классика-XXI, 2001. – 217 с.
Л2.5	Дис, А. История жизни Йозефа Гайдна, записанная с его слов Альбертом Дисом / Альберт Дис; пер. С.В. Грохотова. – М.: Классика-XXI, 2000. – 185 с.
Л2.6	Друскин, М. С. Фортепианные концерты Моцарта / М. С. Друскин. – М.: Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1959. – 44 с.
Л2.7	Иоганн Себастьян Бах: жизнь и творчество / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М.: Белый город, 2012. - 16 с.: ил. - ISBN 978-5-7793-2356-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441768
Л2.8	Как исполнять Моцарта / сост. и вст. статья А. М. Меркулов. – М.: Классика-XXI, 2004. – 181 с.: нот. – (Мастер-класс).
Л2.9	Колесников, В. С. Еще раз о педали Бетховена / В. С. Колесников // Страницы фортепианной музыки в комментариях педагога: сб. трудов преподавателей спец. фортепиано / ННГК им. М. И. Глинки, Каф. спец. фортепиано и др. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2002. – С. 190 – 206.
Л2.10	Крастинь, В. Об исполнении клавирной музыки Баха на фортепиано / В. Крастинь // Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича / под ред. Л.А. Баренбойма и др. – М.; Л.: Музыка, 1965. – С. 7 – 32.
Л2.11	Кремлев, Ю.А. Йозеф Гайдн: Очерк жизни и творчества / Ю.А. Кремлев. – М.: Музыка, 1972. – 318 с.
Л2.12	Куперен, Ф. Искусство игры на клавесине = L'art de toucher le clavecin / Ф. Куперен; пер. с фран. О.А. Серовой-Хортик; общ. ред. Я. И. Мильштейна и др. – М.: Музыка, 1973. – 152 с.
Л2.13	Моцарт в России = Mozart in Russland: сб. статей / под ред. Б.С. Гецелева, Т.Б. Сидневой и др. – Нижний Новгород: Деком, 2007. – 203 с.
Л2.14	Ноль, Л. Бетховен: его жизнь и творчество / Л. Ноль; пер. В. Кроненберг. - М.: Издание А. А. Карцева, 1892. - Т. 1, Т. 2. Юность. Зрелый возраст. - 497 с. - ISBN 9785998988011; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70975
Л2.15	Чичерин, Г.В. Моцарт: исследовательский этюд / Г.В. Чичерин; общ. ред. и вст. статья Е. Ф. Бронфин. – 5-е изд. – Л.: Музыка, 1987. – 207 с.

5.2. Перечень программного обеспечения

- Операционная система Microsoft Windows;
- Microsoft Word;
- Microsoft Excel;
- Microsoft Power Point;
- Microsoft Outlook;
- Microsoft Access;

- Kaspersky Endpoint Security;
- 7-Zip;
- Браузер Google Chrome;
- Проигрыватель Windows Media;
- Acrobat Reader DC;
- Справочно-правовая система КонсультантПлюс;
- Программа экранного доступа для слабовидящих NVDA (NonVisualDesktopAccess);
- Sibelius

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», режим доступа: <http://biblioclub.ru>
- Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
- Электронная библиотечная система издательства «Лань», режим доступа: <https://e.lanbook.com>
- Электронная библиотека издательства Юрайт, режим доступа: <https://biblio-online.ru>
- Министерство культуры Российской Федерации, режим доступа: <http://www.mkrf.ru>
- Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации, режим доступа: <http://vak.ed.gov.ru>
- Система для проверки письменных работ на предмет неправомерных заимствований «Антиплагиат. ВУЗ», режим доступа: <https://nnovcons.antiplagiat.ru>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
- Государственная публичная научно-техническая библиотека России, режим доступа: <http://www.gpntb.ru>
- Библиотека Гумер, режим доступа: <http://www.gumer.info>
- Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>
- disserCat, режим доступа: <http://www.dissercat.com>
- Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
- Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка), режим доступа: <http://encyclopedia.ru>
- «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
- Энциклопедия музыкальных инструментов, режим доступа: <http://eomi.ru>
- Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
- Классическая музыка, режим доступа: <http://www.olofmp3.ru>
- Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>
- Бесплатный архив нот, режим доступа: <http://imslp.org>
- Скорая музыкальная помощь, режим доступа: https://vk.com/music_911
- Коллекция журналов Freedom Collection, режим доступа: <https://www.sciencedirect.com>
- Scopus, режим доступа: <https://www.scopus.com>
- Коллекция журналов, книг и баз данных, режим доступа: <https://www.springernature.com>
- Базы данных Springer eBooks (2005-2010 гг.), режим доступа: <https://link.springer.com>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим, противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими учебными планами, творческой и научно-исследовательской работой студентов и преподавателей.

Данная программа в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки реализуется с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В целях обеспечения индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с их потребностями и возможностями для организации учебного процесса в Академии предусмотрено использование приборов, инструментов, инвентаря и специализированного оборудования:

- для организации обучения студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата Лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ-160» (2 шт.) - техническое средство социальной реабилитации людей с ограниченными физическими способностями. Ступенькоход «ПУМА-УНИ-160» предназначен для преодоления лестниц человеком с ограниченными физическими способностями, находящимся в кресле-коляске (при управлении подъёмником сопровождающим лицом). Он полностью автономен, применим на любых лестничных маршах. Благодаря наличию боковых откидных опор и ручного фиксатора крепления спинки кресла-коляски надёжно удерживается при транспортировке. Безопасность использования подъёмника достигается за счёт наличия тормозов у ходовых колёс, а передний упор надёжно удерживает подъёмник при установке на него кресла-коляски. Переключатель вверх/вниз приводит в работу вращение двигателя и меняет направление движения ступенькохода (вверх или вниз). Лестничеход снабжен герметичными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, которые не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Перекатной пандус TR 101 (алюминиевый для инвалидов колясок, грузоподъемность - 270 кг) подходит для преодоления небольших порогов. Снабжён противоскользящим рифлением. Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице.

Переносной телескопический пандус – мобильное складное устройство, обеспечивающее беспрепятственное передвижение инвалида, оснащено противоскользящей поверхностью.

- для организации обучения студентов с нарушением зрения

Персональный компьютер, обеспеченный программой синтеза речи NVDA (NonVisualDesktopAccess). NVDA – свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере, выводя всю необходимую информацию с помощью речи. Программа установлена на компьютерах в учебных аудиториях Академии и в читальном зале библиотеки;

Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 - современная лупа для слабовидящих людей. Она имеет четыре фиксированных увеличения, снабжена светодиодной подсветкой и позволяет выбирать цветовой режим для чтения. Лупа позволяет читать текст со встроенного ЖК-экрана или с внешнего экрана. Лупу можно подключать через USB и HDMI к компьютеру. Лупа позволяет увеличивать текст в диапазоне от 6 до 14 крат. Имеет подсветку. Для улучшения детализации возможно использование смены цветовых режимов (всего доступно семь режимов). Во время чтения возможно фотографировать прочитанное. Снимок сохраняется в память подключенного компьютера или на установленную карту памяти. Для питания лупы используется встроенный аккумулятор. С ним Levenhuk DTX 43 может работать до 120 минут без подзарядки. Также возможно подключение лупы к обычной розетке через сетевой адаптер.

Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Специальное программное обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать записи от руки поверх открытых документов и сохранять информацию.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В связи с этим Академия обеспечивает их учебно-методическим материалом в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

электронного документа, в форме аудиофайла.

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина предполагает практические и самостоятельные занятия. Практическое исполнение обучающимися по программе магистратуры за инструментом произведений происходит на семинарских занятиях.

В ходе освоения дисциплины используются следующие методы работы:

1. Прослушивание различных интерпретаций и их обсуждение
2. Исполнение сочинений и их анализ
3. Изучение исполнительской практики данного стиля
4. Проблемы авторского текста и его редакций

Большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся. Основная цель самостоятельной работы заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях теоретического материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь обучающимся в решении актуальных проблем современной музыкальной педагогики и собственном исполнительском творчестве.