

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

учебного предмета «История исполнительского искусства»

Раздел 1. Развитие исполнительства на клавишных инструментах в XVI — XVIII вв.

Тема 1.1. Зарождение музыкального исполнительства. И. С. Бах — исполнитель и педагог

Этапы зарождения музыкального исполнительства: синтетический; органно-клавирный (XVI в.); этап дифференцированного развития органной и клавирной педагогики и исполнительства (XVII — XVIII вв.).

Специфика исполнительского искусства XVI — XVIII вв. — универсальность исполнителя, единство композиторского, исполнительского и импровизаторского мастерства

Тема 1.2. Ранний классицизм. Исполнительская деятельность В. А. Моцарта

Принципы музыкального классицизма в исполнительстве и педагогике второй половины XVIII в. Исполнительское мастерство В. А. Моцарта, своеобразие его исполнительской манеры и туче, мастерство импровизации как эталон исполнителя классического типа. Обзор клавирного наследия В. А. Моцарта

Тема 1.3. Зарождение исполнительской специализации

Развитие виртуозно-исполнительского искусства. Разделение функций композитора и исполнителя. Специфика публичного выступления. Эстетические идеалы исполнителя. Центры музыкально-исполнительской культуры, их представители

Тема 1.4. Исполнительская деятельность Л. Бетховена, черты стиля и жанры фортепианного творчества. Выдающиеся интерпретаторы бетховенских сочинений для фортепиано

Людвиг ван Бетховен — выдающийся пианист-виртуоз и импровизатор. Новаторский подход к исполнительскому искусству — теория аппликатуры, туче, выразительные функции педали, метод целостного музицирования в процессе освоения сочинения и т. д. Педагогические взгляды Л. В. Бетховена, последовательность этапов в обучении пианиста. Выдающиеся интерпретаторы бетховенских сочинений для фортепиано

Раздел 2. Фортепианное исполнительское искусство первой половины XIX в.

Тема 2.1. Искусство пианистов-виртуозов 30—40-х гг. XIX в.

Основные исполнительские тенденции: искусство «пения на фортепиано», выразительность интонирования, слуховой контроль во время исполнения и т. д. Негативные тенденции в исполнительском процессе.

Парижская школа виртуозов: Ф. Кальбрэннер, А. Герц. Развитие виртуозных приемов изложения в фортепианной литературе. Появление транскрипций, пародий, фантазий

Тема 2.2. Исполнительское мастерство Ф. Шопена, его педагогические взгляды, черты и жанры фортепианного творчества. Интерпретация произведений Ф. Шопена

Особенности исполнительского творчества Ф. Шопена: одухотворенность, поэтичность исполнения, бархатное туче, искусство rubato, выбор средств артикуляции и динамики. Характеристика педагогического метода, новаторство технической системы обучения — положение руки и пальцев, позиционный принцип в освоении технических трудностей. Обзор жанров фортепианного творчества Ф. Шопена. Интерпретация его произведений

Тема 2.3. Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа, характерные стилевые черты и жанры фортепианного творчества. Проблемы интерпретации произведений Ф. Листа

Исполнительская и педагогическая деятельность Ф. Листа, характерные стилевые черты и жанры фортепианного творчества. Многообразие творческой деятельности Ф. Листа. Воздражения на проблемы исполнительского и педагогического направления в творчестве. Классификация этапов творческого пути Ф. Листа-исполнителя и их содержание. Отличительные особенности манеры исполнения: пианистическая виртуозность, красочность, оркестральность, ритмическая свобода и артистизм. Проблемы интерпретации произведений Ф. Листа

Раздел 3. Русская фортепианская культура конца XVIII — первой половины XIX в.

Тема 3.1. Первые русские пианисты. М. И. Глинка и его вклад в развитие русской фортепианной музыки 20—50-х гг. XIX в.

Формирование русской фортепианной школы в эпоху музыкального классицизма. Творчество Д. С. Бортнянского, Л. С. Гурьева, Д. Н. Кашина, И. Е. Хандошкина. Влияние творчества Дж. Фильда на исполнительские идеалы М. И. Глинки. Роль М. И. Глинки в развитии русской фортепианной музыки. Сочетание классических традиций и раннеромантических тенденций в творчестве М. И. Глинки. Сочинения для фортепиано. Начало пути самостоятельного развития русской фортепианной культуры

Тема 3.2. Исполнительская деятельность и педагогические взгляды Н. Г. Рубинштейна

Исполнительская деятельность, педагогические взгляды и особенности педагогического метода Н. Г. Рубинштейна, пропаганда Н. Г. Рубинштейном творчества русских композиторов

Тема 3.3. Исполнительская, музыкально-просветительская и педагогическая деятельность А. Г. Рубинштейна. Фортепианное наследие А. Г. Рубинштейна

Возрастание роли фортепианного исполнительства во второй половине XIX в. в России, значение роли музыканта-просветителя в фортепианном исполнительском искусстве. Величие личности исполнителя, масштаб дарования А. Г. Рубинштейна, огромные репертуарные рамки и особенности концертной деятельности музыканта-просветителя, феноменальные способности в исполнительстве, принципиальность педагогических требований. «Исторические концерты». Фортепианное наследие А. Г. Рубинштейна

Раздел 4. Фортепианное исполнительство России конца XIX — начала XX в.

Тема 4.1. Выдающиеся представители петербургской фортепианной школы

Т. О. Лешетицкий, А. Н. Есипова

Развитие фортепианного исполнительства в России конца XIX — начала XX в. Петербургская фортепианская школа. Т. О. Лешетицкий, его роль в развитии русского пианизма. Пианистическое мастерство «жемчужной игры» А. Н. Есиповой, традиции монографических концертов. Россия — один из крупнейших центров теоретической мысли по вопросам пианизма и фортепианной методики преподавания

Тема 4.2. Выдающиеся представители московской фортепианной школы. Исполнительская деятельность В. И. Сафонова — педагога, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера

Формирование и развитие московской фортепианной школы как ведущего центра в области музыкального исполнительства и фортепианной педагогики в России конца XIX — начала XX в. Исполнительская деятельность В. И. Сафонова, лучшие ученики, продолжатели и носители педагогических принципов своего педагога. Тонкий психологизм, поэтичность и необыкновенное мастерство А. Н. Скрябина — представителя нового типа, исполнителя, его взорения на роль исполнителя в социально-общественной жизни общества. Этапы эволюции фортепианного творчества в сочетании с изменением подхода к инструментальному исполнительству и поиском новых средств выразительности. Многосторонность музыкально-исполнительской деятельности С. В. Рахманинова, пианистическая одаренность, своеобразие музыкально-ритмического чувства, вокальная красота звука и тембровое богатство звучания рояля. Исполнительская и педагогическая деятельность Н. К. Метнера, общие и психологические установки в работе исполнителя. Взгляды на совершенствование техники исполнителя

Раздел 5. Исполнительское искусство Западной Европы XX в.

Тема 5.1. Пианистическое мастерство исполнителей рубежа столетий Ф. Бузони и И. Гофмана

Содержание творческой деятельности Ф. Бузони, влияние творчества Ф. Листа на формирование музыкального мировоззрения Ф. Бузони, эволюция его исполнительского стиля как пианиста-пропагандиста.

Педагогические взгляды на роль и освоение рациональных путей в работе над техникой и художественным содержанием музыкального произведения. Обобщение педагогического и исполнительского опыта И. Гофмана в его книге «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре»

Тема 5.2. Исполнительское мастерство французских пианистов А. Корто, М. Лонг, Р. Казадезюса

Значение, роль и место исполнительской деятельности французских пианистов для развития исполнительского искусства Западной Европы XX в. Пропаганда творческого наследия французских композиторов-современников

Тема 5.3. Исполнительское искусство в период между двумя мировыми войнами. Выдающиеся исполнители немецкой и австрийской фортепианных школ: Арт. Рубинштейн, Арт. Шнабель, В. Гизекинг

Возрождение традиций старых мастеров, в рамках нового стилевого направления. Стремление к объективному воссозданию авторского текста, простоте и содержательности. Гармоничное сочетание эмоционального и интеллектуального начала в исполнительском искусстве пианистов нового типа. Критика нерациональных методов работы пианиста в педагогике Арт. Шнабеля

Тема 5.4. Исполнительское мастерство зарубежных пианистов послевоенных лет:

А. Микеланджели, Г. Гульда, В. Клейберна

Основные тенденции фортепианного исполнительства в зарубежном пианистическом искусстве послевоенных лет. Поиск новаторских путей, новый взгляд на традиционные исполнительские принципы, сложившиеся в исполнительском искусстве XX в. Нестандартные поиски, переосмысление традиций в исполнительском искусстве Г. Гульда и других пианистов

Раздел 6. Советская пианистическая школа

Тема 6.1. Основоположники советской пианистической школы К. Н. Игумнов,

А. Б. Гольденвейзер, Г. Г. Нейгауз, Л. В. Николаев, С. Е. Фейнберг

Выдающаяся роль К. Н. Игумнова в развитии советского фортепианно-исполнительского искусства и педагогики. Эстетика исполнительства: тонкий лиризм, поэтичность, искусство звуковой перспективы и педализации, взгляды на преодоление технических трудностей. Педагогические принципы: вопросы выбора репертуара, технической тренировки, развития самостоятельности ученика, воспитание навыка постоянного слухового контроля и др. Педагогические взгляды А. Б. Гольденвейзера на проблемы исполнительства: воспитание исполнительской воли и внимания, профессиональное обучение юных пианистов, развитие основных исполнительских навыков, классическая строгость, ясность форм, скромная педализация. Фундаментальный труд, обобщивший многолетний исполнительский и педагогический опыт выдающегося пианиста и педагога С. Е. Фейнберга — книга «Пианизм как искусство». Взгляды на стихийное и сознательное в исполнительском процессе, рациональное разучивание музыкального произведения, объем репертуара, подход к проблеме запоминания наизусть, метод сведения трудного к простым элементам, движение и жест, десять основных способов упражнений пианиста. Своебразие исполнительской манеры С. Е. Фейнберга: экспрессия и импульсивность. Исполнительские и педагогические принципы, сформированные в книге Г. Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры»: о звуке и ритме, чувстве целого, значения аппликатуры и педали в работе над освоением фактуры музыкального произведения, о работе над художественным образом музыкального произведения. Значение принципа единства музыкального и пианистического развития учеников. Своебразие исполнительской манеры Г. Г. Нейгауза — романтическая пламенность в сочетании с интеллектуальной углубленностью. Л. В. Николаев об основной задаче

исполнителя — поиске осмысленной выразительности. Проблема общего индивидуального в обучении пианиста. Техническая свобода, логичность и уравновешенность исполнительских концепций Л. В. Николаева. Пропаганда творчества русских композиторов

Тема 6.2. Мастера старшего и среднего поколений советского пианизма. Л. Н. Оборин, Я. В. Флиер, Я. И. Зак, Э. Г. Гилельс, С. Т. Рихтер

Педагогические принципы Л. Н. Оборина, его исполнительская манера: лирическая наполненность звучания, артистическая свобода и высокая интеллектуальность. Драматизм, волевая устремленность и экспрессия пианизма Я. В. Флиера. Свообразие исполнительской манеры Я. И. Зака: логичность интерпретации и волевая экспрессия. Блеск, мощь, виртуозный размах и простота исполнительских концепций Э. Г. Гилельса.

Пианистическое дарование С. Т. Рихтера как выдающееся явление в исполнительском искусстве XX в.

Тема 6.3. Исполнительское мастерство Г. Р. Гинзбурга, В. В. Софроницкого, М. В. Юдиной, М. И. Гринберг, Т. П. Николаевой. Современные пианисты

Современные пианисты и тенденции развития фортепианного исполнительства конца XX — начала XXI в.

Тема 6.4. Белорусская исполнительская школа и ее представители

Исторические предпосылки формирования белорусской исполнительской школы. Влияние традиций московской и петербургской фортепианных школ на становление и развитие профессионального фортепианного исполнительства в Беларуси. Творческая деятельность В. Семашко, Г. Петрова, А. Клумова, М. Бергера, Г. Шершевского. Пианистическое мастерство и педагогический талант В. Шацкого, И. Цветаевой, Л. Шеломенцевой, З. Качарской, И. Шумилиной, И. Оловникова и других педагогов-пианистов нашего времени

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по учебному предмету « История исполнительского искусства »**

Знания, умения и навыки оцениваются по следующим критериям:
полнота и прочность усвоения теоретических знаний программного материала;
уровень развития музыкального мышления учащегося и степень подготовки к восприятию различных стилей фортепианного исполнительства;
качество выполнения методико-исполнительского анализа интерпретации;
глубокое знание оригинального фортепианного репертуара, умение творчески работать с авторским текстом музыкальных произведений различной стилистической принадлежности;
самостоятельное изучение дополнительного материала по учебной дисциплине.

Баллы	Показатели оценки
1 (один)	Узнавание отдельных фактов из истории исполнительства, фрагментов творчества композиторов и ведущих исполнителей. Отсутствие навыков выполнения методико-исполнительского анализа интерпретации. Иллюстрации фрагментов музыкальных произведений отрывочные, допущены существенные искажения авторского текста
2 (два)	Отсутствие логической последовательности в изложении отдельных фактов из истории исполнительства. Неумение выполнить практические действия методико-исполнительского анализа интерпретации, отсутствие представлений о стилистической принадлежности исполняемого произведения и знаний в области оригинального фортепианного репертуара. Иллюстрации фрагментов музыкальных произведений неубедительны и хаотичны. В ответе не использован дополнительный материал по дисциплине
3 (три)	Фрагментарное воспроизведение по памяти программного материала. Поверхностные, отрывочные знания в области оригинального фортепианного репертуара
4 (четыре)	Воспроизведение по памяти программного учебного материала. Отсутствие ясной структуры ответа и логической последовательности в изложении исторических и теоретических фактов. В иллюстрации фрагментов авторского текста имеют место единичные ошибки. Неумение выявить стилистические закономерности интерпретации, слабое знание оригинального фортепианного репертуара
5 (пять)	Осознанное, логичное и последовательное воспроизведение большей части учебно-программного материала, изложение исторических фактов. Отсутствует свобода владения программным материалом, допущены ошибки в методико-исполнительском анализе интерпретации. Иллюстрации фрагментов авторского текста неуверенные и маловыразительные. Использованы отрывочные сведения из дополнительных источников, недостаточно полное владение оригинальным фортепианным репертуаром
6 (шесть)	Осознанное, самостоятельное, логичное и последовательное воспроизведение всего программного учебного материала. Изложение и сопоставление исторических событий и фактов в их логической последовательности. Выполнение заданий по подбору и иллюстрации музыкальных произведений различной стилистической принадлежности, умение самостоятельно работать с авторским текстом, достаточно уверенное владение фортепианным репертуаром. Исполнение фрагментов для иллюстраций <u>уверенное, но маловыразительное, наличие ошибок</u>
7 (семь)	Полное, убедительное и прочное знание и логически стройное воспроизведение программного учебного материала. Попытка анализировать исторические и теоретические факты с привлечением дополнительных источников информации к изучению программного материала. Умение изложить, прокомментировать методико-исполнительские задачи на примере конкретной интерпретации, обследование методов их решения и формулирование выводов. Выполнение заданий с привлечением указаний направляющего характера преподавателя дисциплины. В иллюстрации фрагментов музыкальных произведений допущены

	штриховые и педальные неточности, исполнение интонационно маловыразительное
8 (восемь)	Полное, глубокое и прочное знание, качественное воспроизведение программного материала, уверенное применение усвоенного программного учебного материала в знакомой ситуации. Уровень развития музыкального мышления позволяет дать развернутое описание и объяснение методико-исполнительских задач на примере конкретной интерпретации. Иллюстрации фрагментов фортепианного репертуара выразительны и убедительны. Самостоятельное выполнение заданий по методико-исполнительскому анализу интерпретации, формирование профессионально обоснованных выводов. Подробное изложение исторических событий, активная позиция в выявлении структурных связей и закономерностей формирования исполнительских школ, умение анализировать творчество ведущих исполнителей и композиторов, создателей оригинального фортепианного репертуара
9 (девять)	Полное, прочное, глубокое знание программного материала, умение систематизировать и обобщать его, аргументировать конкретными музыкальными примерами. Музыкальное мышление подготовлено к быстрому ориентированию в задачах разного уровня. Умение делать выводы и обобщения, свободное оперирование историческими и теоретическими фактами. Иллюстрации фрагментов музыкальных произведений выразительны, уверены, исполнение в нужном темпе и характере. Отсутствие ошибок в ответе. Высокий уровень осуществления методико-исполнительского анализа в условиях разнообразных стилевых и жанровых интерпретаций представителей различных фортепианных школ. Изучение и использование теоретического и аудио- и видеоматериала из дополнительных источников
10 (десять)	Свободное оперирование программным материалом. Использование дополнительной информации, аудио- и видеоматериалов, полученных вне урока. Демонстрирование самостоятельности мышления и высокого уровня практических умений и навыков, необходимых для выполнения методико-исполнительского анализа интерпретации. Применение знаний и умений в незнакомой ситуации. Качество исполнения фрагментов музыкальных произведений художественное. Глубокое знание оригинального репертуара для фортепиано

ЛИТЕРАТУРА
(информационно-аналитические материалы)
по учебному предмету «История исполнительского искусства»

1. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства: учеб. для студентов музыкальных вузов / А. Д. Алексеев. — 2-е изд., доп. — Ч. 1, 2. — М.: Музыка, 1988.
2. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства: учеб. для студентов фортепианных факультетов музыкальных вузов / А. Д. Алексеев. — Ч. 3. — М.: Музыка, 1982.
3. Алексеев, А. Д. Советская фортепианская музыка. 1917 — 1945 / А. Д. Алексеев. — М.: Музыка, 1974.
4. Алексеев, А. Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX — первой половины XX века / А. Д. Алексеев. — М., 1995.
5. Бадура-Скода, Е., Бадура-Скода, П. Интерпретация Моцарта / Е. Бадура-Скода, П. Бадура-Скода. — М., 1972.
6. Гаккель, Л. Фортепианская музыка XX века. Очерки / Л. Гаккель. — Л.: Сов. композитор, 1990. — 294 с.
7. Гольденвейзер, А. Б. Тридцать две сонаты Бетховена. Исполнительские комментарии // сост., ред., автор статьи Д. Благой. — М., 1966.
8. Мильштейн, Я. Хорошо темперированный клавир И. С. Баха и особенности его исполнения / Я. Мильштейн. — М., 1967.
9. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: (записки педагога) / Г. Г. Нейгауз. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Классика — XXI, 1999. — 228 с.
10. Носина, В. Символика музыки И. С. Баха / В. Носина. — М., 1991.
11. Современные пианисты // сост. Л. Григорьев, Я. Платек. — М., 1985.
12. Терентьева, Н. Карл Черни и его этюды / Н. Терентьева. — Л.: Музыка, 1978.
13. Файнберг, С. Е. Пианизм как искусство / С. Е. Файнберг. — М.: Классика—XXI, 2001 — 335 с.
14. Цыпин, Г. Портреты советских пианистов / Г. Цыпин. — М., 1990.