

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
факультета искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История исполнительского искусства**

Направление подготовки/специальности (код, наименование):
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки/специализация:
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация (степень) выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

подготовка бакалавра, способного понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.

Задачи:

- изучить основные этапы исторического развития музыкального искусства; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху;
- научиться применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания;
- овладеть навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История исполнительского искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль - «Оркестровые струнные инструменты».

Дисциплина «История исполнительского искусства» изучается в 2, 3 семестре для очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как «Гармония», «Инструментоведение», «История зарубежной музыки». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Полифония», «Анализ музыкальной формы», «История отечественной музыки», «История музыки второй половины XX-начала XXI века», «Транскрипция и интерпретация музыки эпохи Барокко», «Производственная исполнительская практика», ГИА (Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР).. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиля «Оркестровые струнные инструменты»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Сопоставляет стили и жанры музыкальных произведений с историческими событиями и этапами развития музыкального искусства ОПК-1.2. Сопоставляет творчество выдающихся композиторов с периодами развития музыкального искусства ОПК-1.3. Проводит анализ музыкального произведения, выявляя его жанрово-стилистическую	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской

		<p>основу, форму, тональный план, технику композиции</p> <p>интерпретации;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы хоровых сочинений в различных жанрах; – место хоровых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История исполнительского искусства» для очной формы обучения составляет 4 з.е., 4 акад. часов, из них контактных 68 акад.ч., СРС 40 акад.ч., формы контроля: экзамен в 3 семестре.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль	
1	Тема 1. Музыкальное исполнительство как компонент художественного процесса в сфере музыки.	2	6		2					5		Входной контроль. Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
2	Тема 2. Интерпретация как особый способ существования музыкального произведения.	2	7		2					5		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
3	Тема 3. Личностные качества и профессиональное мастерство музыканта-исполнителя.	2	6		2					5		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
4	Тема 4. Формы западноевропейского музыкального исполнительства в Древнем мире и Средние века.	2	7		2					5		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
5	Тема 5. Развитие музыкального исполнительства в Западной Европе XVI - XXI вв.	3	7		2					5		Входной контроль. Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
6	Тема 6. Развитие музыкального исполнительства на академических инструментах в России.	3	6		2					5		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
7	Тема 7. Русские народные инструменты в отечественной музыкально-исполнительской культуре.	3	7		2					5		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
8	Тема 8. Современное состояние инструментального исполнительского искусства.	3	6		2					5		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
9	Промежуточная аттестация										36	Экзамен
10	Итого:		52		16					40	36	

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль	
1	Тема 1. Музыкальное исполнительство как компонент художественного процесса в сфере музыки.	2	2							16		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
2	Тема 2. Интерпретация как особый способ существования музыкального произведения.	2								17		Входной контроль. Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
3	Тема 3. Личностные качества и профессиональное мастерство музыканта-исполнителя.	3	2							16		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
4	Тема 4. Формы западноевропейского музыкального исполнительства в Древнем мире и Средние века.	3	2							17		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
5	Тема 5. Развитие музыкального исполнительства в Западной Европе XVI - XXI вв.	3	2							14		Входной контроль. Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
6	Тема 6. Развитие музыкального исполнительства на академических инструментах в России.	3								15		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
7	Тема 7. Русские народные инструменты в отечественной музыкально-исполнительской культуре.	3	2							14		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
8	Тема 8. Современное состояние инструментального исполнительского искусства.	3			2					14		Контроль освоения практических заданий и самостоятельной работы.
9	Промежуточная аттестация										9	Экзамен
10	Итого:		10		2					123	9	

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Музыкальное исполнительство как компонент художественного процесса в сфере музыки.

Общая характеристика музыкальной культуры. Особенности академической музыкальной культуры и её роль в музыкальной культуре в целом. Музыкальное исполнительство как компонент художественного процесса в сфере музыки. Исполнительский характер музыкального искусства. Место исполнителя в системе музыкальной коммуникации.

Тема 2. Интерпретация как особый способ существования музыкального произведения. Художественная интерпретация, её соотношение и диалектическая взаимосвязь с исполнением. Проблема соотношения исполнения и интерпретации, их неразрывная диалектическая связь. Вопрос об объективном и субъективном в музыкальном исполнительстве. Вариантность в трактовке музыкального произведения. Категория исполнительского стиля и факторы его формирования, соотношение исполнительского стиля и стилистики исполняемого произведения.

Тема 3. Личностные качества и профессиональное мастерство музыканта-исполнителя.

Слагаемые мастерства музыканта-исполнителя. Исполнительская техника как совокупность мышечной силы, выносливости, быстроты движений, межмышечной координации, сенсомоторной координации, двигательной памяти. Основные составляющие артистизма музыканта-исполнителя.

Тема 4. Формы западноевропейского музыкального исполнительства в Древнем мире и Средние века.

Происхождение исполнительской культуры в условиях обрядового и народно-бытового музицирования. Развитие музыкального исполнительства в Античности и Средние века. Развитие инструментария древней музыки. Роль фиксации музыки условными знаками (невмы, ноты) как необходимого условия возникновения исполнительского искусства. Музыка Средневековья. Становление европейского инструментализма.

Тема 5. Развитие музыкального исполнительства в Западной Европе XVI - XXI вв.

Этапы в истории исполнительского искусства. Расцвет сольного исполнительства в XVIII-XIX вв. Обогащение исполнительских средств выражения, раскрытием в искусстве внутреннего мира личности. Противоречивые процессы в области музыкального исполнительства в XX-XXI вв. Экспансия массовой музыкальной культуры в XX веке.

Тема 6. Развитие музыкального исполнительства на академических инструментах в России.

Двойственный характер музыкальной культуры Древней Руси. Существование народной и церковной культур. Система храмового пения. Реформы Петра I и освоение новых европейских жанров. Ассамблеи и светская музыка придворного типа. «Предклассическая» эпоха. Основание Санкт-Петербургского любительского филармонического общества. Музицирование в светских салонах, первые общественные общедоступные музыкальные концерты. Русское исполнительское и педагогическое искусство конца XIX — начала XX века.

Тема 7. Русские народные инструменты в отечественной музыкально-исполнительской культуре.

Первые сведения X века о русских шипковых инструментах. Исторические свидетельства о широком распространении домр в XVI-XVII веках. Инструменты с бурдонным сопровождением. Русская фольклорно-инструментальная культуры. Семиструнная гитара в России. Искусство игры на балалайке. Деятельность В. Андреева и его единомышленников в русской музыкальной культуре последней трети XIX века. Выдвижение народных инструментов в свете реализации просветительских задач первых советских лет.

Тема 8. Современное состояние инструментального исполнительского искусства.

Развитие современной исполнительской практики в области академической музыкальной культуры. «Переинтонирование» классической и романтической музыки. Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства. Историзм современной музыкальной культуры. Развитие инструментального театра. Хепенинг. Сочетание живого исполнения с записью конкретной и электронной музыки.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на лекционных и семинарских занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

Занятия лекционного типа организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения,
- круглые столы,

- презентации докладов и статей,

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками, необходимыми для планирования учебного процесса, разработки учебно-методических материалов по дисциплинам музыкально-исполнительского и дирижерского профилей, написания научных работ в области музыкального исполнительства и музыкальной педагогики.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm.Com».
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной и заочной форм обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

6.1. Система оценивания

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. При проведении аттестаций по дисциплине «История исполнительского искусства» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств. При выставлении оценки на промежуточной аттестации учитывается итоговая оценка за семестр: выводится среднее арифметическое из итоговой оценки за семестр и оценки, полученной на промежуточной аттестации суммы оценок, полученных на аттестации и по результатам семестра.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
Оценка по дисциплине «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учетом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине «хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
Оценка по дисциплине «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
Оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы по дисциплине для проведения входного контроля на д\о и з\о:

1. Какой подход к изучению истории музыкального исполнительства дает возможность проследить эволюцию отечественного музыкального исполнительства во взаимосвязи с развитием музыки как «искусства интонированного смысла»?

- А) интонационный;
- Б) парадигмально-педагогический;
- В) цивилизационный ;
- Г) культурологический.

2. Какой подход к изучению истории музыкального исполнительства дает возможность проследить периодизацию истории музыкального исполнительства на основе выявления смен ведущих музыкально-педагогических парадигм?

- А) интонационный;
- Б) парадигмально-педагогический;
- В) цивилизационный ;
- Г) культурологический.

3. Какой подход к изучению истории музыкального исполнительства дает возможность проследить периодизацию истории музыкального исполнительства в контексте социо-культурного развития общества.

- А) интонационный;
- Б) парадигмально-педагогический;
- В) цивилизационный;

4. Для каких веков характерны кардинальные изменения во взглядах русской православной церкви на сущность понятия «музыка» («мусикия»)?

- А) 10-17вв;
Б) 17-19вв;
В) 20в.
5. Кто является создателем музыкального пособия «Музыкальная грамматика»?
А) С.В. Смоленский;
Б) Н.А. Римский-Корсаков;
В) Б.Л. Яворский;
Г) Н. Дилецкий.
6. Кто из ведущих музыкальных деятелей пропагандировал идеи «свободного воспитания»?
А) С.В. Смоленский;
Б) Н.А. Римский-Корсаков;
В) Б.Л. Яворский;
Г) Л.Н. Толстой.
7. Чья методика дает наиболее яркое представление о формализме в музыкальном воспитании второй половины 19-го века?
А) С.И. Миропольского;
Б) П.П. Мироносицкого;
В) А.Н. Карасева.
8. Кто является организаторами первой в России Бесплатной музыкальной школы (БМШ, Петербург, 1862г.)?
А) М.А. Балакирев и Г.А. Ломакин;
Б) Д.Н. Зарин, А.Л. Маслов;
В) С.И. Танеев и Б.Л. Яворский.
9. В каком году С.И. Танеевым в Москве была основана Народная консерватория (МНК)?
А) 1910;
Б) 1906;
В) 1902.
10. Кто стоит у истоков создания русской национальной вокальной школы?
А) Б.Л. Яворский;
Б) Н.Л. Гродзенская;
В) В.Н. Шацкая;
Г) М.И. Глинка;
Д) Б.В. Асафьев.
11. Какова, согласно концепции Д.Б. Кабалевского, ведущая цель школьного музыкального воспитания?
А) развитие творческой личности;
Б) духовно-нравственное воспитание личности;
В) формирование музыкальной культуры школьника как части его общей духовной культуры;
Г) воспитание музыкального вкуса.
12. Кто являлся пропагандистом относительной системы изучения музыкальной грамоты в России во второй половине XIX века?
А) Б. Яворский;
Б) В. Шацкая;
В) П. Мироносицкий;
Г) Б. Асафьев.
13. Кто является создателем первого в России детского симфонического оркестра?
А) Б. Асафьев;
Б) Д.Б. Кабалевский;
В) Б.Л. Яворский;
Г) С.В. Смоленский.
14. В каком году открыта Петербургская консерватория?
А) 1755;
Б) 1836;
В) 1862;
Г) 1918.
15. Кто является основателем профессионального музыкального образования в России.
А) М. И. Глинка.
Б) П. И. Чайковский.
В) Н. А. Римский-Корсаков.
Г) А. Г. Рубинштейн.

Вопросы к семинарским занятиям по дисциплине для текущего контроля на д\о и з\о

Тема 1. Музыкальное исполнительство как компонент художественного процесса в сфере музыки.

1. Общая характеристика музыкальной культуры, её строение, функционирование, основные компоненты — от фольклора до академической музыки.
2. Особенности академической музыкальной культуры и её роль в музыкальной культуре в целом.
3. Музыкальное исполнительство как компонент художественного процесса в сфере музыки.

4. Исполнительский характер музыкального искусства.
5. Место исполнителя в системе музыкальной коммуникации и его отношение к композитору и слушателю.

Тема 2. Интерпретация как особый способ существования музыкального произведения.

1. Общие подходы к пониманию интерпретации музыкального произведения.
2. Вопрос о художественной интерпретации, её соотношение и диалектическая взаимосвязь с исполнением.
3. Проблема соотношения исполнения и интерпретации, их неразрывная диалектическая связь.
4. Вопрос об объективном и субъективном в музыкальном исполнительстве.
5. Вариантность в трактовке музыкального произведения.
6. Категория исполнительского стиля и факторы его формирования, соотношение исполнительского стиля и стилистики исполняемого произведения.

Тема 3. Личностные качества и профессиональное мастерство музыканта-исполнителя.

Личностные качества и профессиональное мастерство музыканта-исполнителя.

1. Слагаемые мастерства музыканта-исполнителя: музыкально-исполнительская направленность; умения; знания; профессионально важные качества.
2. Исполнительская техника как совокупность мышечной силы, выносливости, быстроты движений, межмышечной координации, сенсомоторной координации, двигательной памяти.
3. Сценическое перевоплощение, сценическое внимание и сценические движения — основные составляющие артистизма музыканта-исполнителя.

Тема 4. Формы западноевропейского музыкального исполнительства в Древнем мире и Средние века.

1. Происхождение исполнительской культуры в условиях обрядового и народно-бытового музицирования.
 2. Развитие музыкального исполнительства в Античности и Средние века.
- Развитие инструментария древней музыки. 3. Роль фиксации музыки условными знаками (невмы, ноты) как необходимого условия возникновения исполнительского искусства, его выделения из сферы импровизационного бытования музыки. 4. Музыка Средневековья: образцы культовых и внекультовых форм музицирования. Преобладание коллективного музицирования в хоровом пении а capella. Становление европейского инструментализма.

Тема 5. Развитие музыкального исполнительства в Западной Европе XVI - XXI вв.

1. Этапы в истории исполнительского искусства: появление новых форм светского музицирования (музыкальные академии, оперный театр), становление певческого стиля бельканто, развитие скрипичного искусства в XVII веке.
2. Расцвет сольного исполнительства в XVIII-XIX вв.
3. Обогащение исполнительских средств выражения, раскрытием в искусстве внутреннего мира личности.
4. Противоречивые процессы в области музыкального исполнительства в XX-XXI вв. Экспансия массовой музыкальной культуры в XX веке и связанные с ней новые формы музыкального исполнительства.

Тема 6. Развитие музыкального исполнительства на академических инструментах в России.

1. Двойственный характер музыкальной культуры Древней Руси. Сосуществование народной и церковной культур.
 2. Система храмового пения и его записи — осмогласие, знамена, крюки. Реформы Петра I и освоение новых европейских жанров.
 3. Ассамблеи и светская музыка придворного типа. «Предклассическая» эпоха.
- Распространение оперы и водевиля. Основание Санкт-Петербургского любительского филармонического общества. Музицирование в светских салонах, первые общественные общедоступные музыкальные концерты. Русское исполнительское и педагогическое искусство конца XIX — начала XX века.

Тема 7. Русские народные инструменты в отечественной музыкально-исполнительской культуре.

1. Первые сведения X века о русских щипковых инструментах.
2. Исторические свидетельства о широком распространении домр в XVI-XVII веках.
3. Инструменты с бурдонным сопровождением — волынка, колесная лира, смычковый гудок и т.п.
4. Роговые оркестры, хоры рожечников как самобытное явление русской фольклорно-инструментальной культуры.
5. Эволюция русских гуслей в отечественном быту XI-XX столетий.
6. Семиструнная гитара в России.
7. Первые учебно-методические издания для семиструнной гитары и формирование в России академического гитарного репертуара.
8. Искусство игры на балалайке.
9. Деятельность В. Андреева и его единомышленников в русской музыкальной культуре последней трети XIX века.
10. Выдвижение народных инструментов в свете реализации просветительских задач первых советских лет.
11. Увеличение численности русских оркестров и оркестров баянистов, любителей игры на баяне, балалайке, домре, гитаре.

Тема 8. Современное состояние инструментального исполнительского искусства.

1. Развитие современной исполнительской практики в области академической музыкальной культуры, опирающейся на традиции классического и романтического искусства.
2. «Переинтонирование» классической и романтической музыки в расчете на слуховой и психологический опыт современной аудитории.
3. Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства.
4. Историзм современной музыкальной культуры, синтезировании в ней наследия многих стилевых эпох.

5. Развитие инструментального театра, сочетание музыкального звучания с активизируемым визуальным рядом.
6. Хепенинг.
7. Сочетание живого исполнения с записью конкретной и электронной музыки.

Требования к промежуточному контролю на д\о и з\о

На экзамене по курсу «История исполнительского искусства» предлагаются 3 вопроса:

1. Общий вопрос по истории исполнительского искусства;
2. Вопрос, связанный с исполнительской специальностью студента;
3. Исполнительский анализ музыкального произведения.

Примерные вопросы для промежуточного контроля (экзамен)

1. Основные этапы становления и развития отечественного музыкального образования и исполнительства в России.
2. Особенности развития отечественного музыкального исполнительства в X - первой половине XVII столетиях.
3. Музыкальное образование и исполнительство православной ориентации с конца X до середины XVII столетия.
4. Музыкальное образование и исполнительство народной ориентации с конца X до середины XVII столетия.
5. Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкальнообразовательной практики во второй половине XVII – XVIII столетиях.
6. Музыкальное образование и исполнительство в эпоху Петра I.
7. Музыкальное образование и исполнительство в России в конце XVII – XVIII веках. 8. Музыкальное исполнительство в России в XIX веке.
9. Содержание музыкального образования и исполнительства в России в XIX веке. 10. Просветительская направленность в развитии музыкально-педагогической мысли и практики в конце XIX – начале XX века.
11. Профессиональное музыкальное образование и исполнительство в России до революции 1917 года.
12. Тенденции развития отечественного музыкального образования и исполнительства в XX-XXI веках.
13. Советская система массового музыкального воспитания.
14. Основные тенденции развития социально-культурной сферы и музыкального исполнительства на современном этапе.

Примерный план исполнительского анализа музыкального произведения.

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, её 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).

Примерные темы рефератов по дисциплине 1. Характеристика подходов к изучению курса «История музыкального исполнительства».

2. Интонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический подходы как основа целостного изучения истории музыкального исполнительства.
3. Основные этапы становления и развития отечественного музыкального исполнительства.
4. Формирование и развитие церковно-певческого искусства на Руси.
5. Особенности знаменной системы пения.
6. Инструментальное исполнительство на Руси с конца X до середины XVII столетия.
7. Партесное пение и его характерные особенности.
8. «Музыкальная грамматика» Н.П. Дилецкого.
9. Развитие инструментального исполнительства в эпоху царствования Петра I.
10. Петербургская Придворная певческая капелла как центр вокально-хоровой исполнительской культуры в России.
11. Московское синодальное училище как центр музыкального образования и исполнительства в России.
12. Становление и развитие русской национальной вокальной школы.
13. Музыкально-педагогические воззрения М.И. Глинки, А.Е. Варламова в контексте развития отечественного вокального исполнительства.
14. Творческая деятельность Г.Я. Ломакина.
15. Музыкально-педагогическая деятельность В.Ф. Одоевского.
16. Идеи о музыкальном образовании Л.Н. Толстого.
17. Музыкально-педагогические технологии в музыкальном образовании в конце XIX – начале XX века (на примере

деятельности А. Н. Карасёва, П. П. Мироносицкого).

18. Просветительская направленность в развитии отечественного музыкального исполнительства в конце XIX – начале XX века.
19. Бесплатная музыкальная школа и её роль в развитии отечественного музыкального исполнительства.
20. Идеи о музыкальном образовании С.В. Смоленского.
21. Московское синодальное училище как центр музыкального образования и исполнительства в России.
22. Становление методики музыкального воспитания в конце XIX – начале XX века (на примере деятельности Д.Н. Зарина и А.Л. Маслова).
23. Народная консерватория в Москве.
24. Музыкально-педагогическая деятельность Б.Л. Яворского.
25. Профессиональная подготовка музыкантов - исполнителей в России до революции 1917 года.
26. Педагогическая и исполнительская деятельность А.Г. Рубинштейна.
27. Деятельность Петербургской консерватории.
28. Деятельность Московской консерватории.
29. Деятельность музыкального училища имени Гнесиных.
30. Музыкально-педагогическая деятельность С.И. Танеева.
31. Развитие советского вокально-хорового исполнительства (на примере методики вокально-хоровой работы Н. М. Данилина, М.Г. Климова, А.В. Александрова, А.В. Свешникова).
32. Научное наследие Б.В. Асафьева и его значение для истории отечественного музыкального образования и исполнительства.
33. Музыкально-эстетическое развитие ребёнка в педагогическом наследии С.Т. и В.Н. Шацких.
34. Музыкально-педагогические идеи Н.Л. Гродзенской.
35. Традиции и новаторство в музыкально-педагогической деятельности Д.Б. Кабалевского.
36. Основные тенденции развития социально-культурной сферы и музыкального исполнительства на современном этапе.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Алексеев, А.Д. Интерпретация музыкальных произведений: [учеб. пособие по курсу "История ф.-п. искусства" для студентов муз. вузов] / . - М.: ГМПИ, 1984. - 92 с.

Имханицкий, М.И. История исполнительства на русских народных инструментах : учеб. пособие для муз. вузов и училищ - М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002. - 351 с.

Степанов, Н.И. Методика обучения игре на народных инструментах : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2005.

Пазовникова, М.В. Техническое совершенствование исполнительского аппарата пианиста в русле методических исканий фортепианных школ XIX-XX вв. : лекция / МГУКИ, 2005. - 19 с.

Щербаков, В.Ф. Русская музыка XX века в исполнительском и педагогическом репертуаре музыканта: учеб. пособие / ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 2010. - 149 с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Бурундуковская, Е.В. Органно-клавирная культура Италии конца XVI - начала XVII века [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Казань: [б. и.], 2007. - 292 с.

Максимов Е.И. Оркестры и ансамбли Русских народных инструментов: исторические очерки: учеб. пособие для ин тов культуры и искусств /Е.И. Максимов. - М.: Сов. композитор, 1983. - 152 с.

Цыпин, Г.М. Исполнитель и техника: Учеб. пособие для студентов муз.-пед. фак. и отд. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М.: ACADEMIA, 1999.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>
2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>
4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
5. Реестр профессиональных стандартов:
<http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>
13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>

15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных музыкантов. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между собой. Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности музыканта.

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников профиля «Оркестровые струнные инструменты».

Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, написание реферата, подготовка презентации.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов.

При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций.

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомобилизации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-

библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Premiere;
- Power DVD;
- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: Доцент кафедры музыкального образования ФМИ МГИК Кузнецова-Оборина Т.А., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры музыкального образования ФМИ МГИК Мансурова А.П.

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования от 15 сентября 2021 г., протокол №2.