

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра духовых и ударных инструментов

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые
и ударные инструменты»)

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»

«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета

_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по специальности
53.05.01 Искусство концертного ис-
полнительства

(специализация № 4 «Концертные ду-
ховые и ударные инструменты (по ви-
дам инструментов: флейта, кларнет,
гобой, фагот, труба, тромбон, валторна,
туба, саксофон, ударные инструменты),
исторические духовые и ударные ин-
струменты»)

Автор-составитель: доцент кафедры духовых и ударных инструментов
К.С. Серков

Рецензент: и.о. профессора М.В. Аунс

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнов

І. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты») с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – 1-2 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса – изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ во взаимосвязи с основными художественными направлениями и течениями в музыкальном искусстве и в соответствии со специализацией (или профилем) подготовки музыкантов.

В задачи дисциплины входит знакомство студентов с важнейшими этапами развития музыкально-исполнительского искусства в контексте становления академической музыкальной традиции и формированием оркестрового, а также сольного и ансамблевого репертуара для духовых и ударных инструментов, эволюцией композиторских и исполнительских стилей, спецификой коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель», важнейшими зарубежными и отечественными исполнительскими школами и персоналиями (в соответствии со специализацией или профилем подготовки).

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс «История исполнительского искусства» является составным звеном профессиональной подготовки студентов кафедры духовых и ударных инструментов. Наряду с этим, курс «История исполнительского искусства» занимает особенное место в соответствующих циклах дисциплин, поскольку в своей основе представляет собой комплекс теоретического осмысления профессии, избранной студентом. Изучение этого курса помогает молодому музыканту осознать роль и значение духовых/ударных инструментов и исполнительства на них в целостном историческом процессе развития музыкального искусства, помогает освоить основы методологии теоретического познания избранной специальности.

Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте общеисторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и хронологической периодизации.

Неотъемлемой частью курса являются вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием духового и ударного музыкального инструментария.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей обязательно профессиональной компетенцией (ПКО):

ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;
	Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;
	Владеть: — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

Краткие методические указания. Курс делится на два основных раздела: 1) история зарубежного исполнительства на духовых и ударных инструментах; 2) история отечественного искусства игры на духовых и ударных инструментах.

В качестве одной из проблем в формировании содержательной структуры учебного курса необходимо отметить недостаточное освещение в отечественной специальной и педагогической литературе вопросов, связанных с современным этапом развития исполнительства на духовых и ударных инструментах. Наименьшее освещение получил период начиная с последней четверти XX века. В связи с этим для разработки указанной проблематики в рамках курса преподавателю рекомендуется пользоваться российской и зарубежной периодикой, а также соответствующими ресурсами, размещёнными в свободном доступе в сети Интернет.

Данная программа предоставляет возможность преподавателю варьировать количество часов, отведенных на проработку той или иной темы.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)

Обретение обучающимися целостного представления о процессе эволюции духовых/ударных инструментов. Умение обнаружить закономерности процесса становления исполнительства на духовых/ударных инструментах в единстве с эволюцией инструментария и созданием композиторских опусов для духовых инструментов.

Умение проследить всю историю развития того или иного духового/ударного инструмента в контексте общеисторического развития музыкального искусства). Умение сформулировать признаки сходства и отличия отечественной и западноев-

ропейской исполнительских школ на духовых инструментах и обозначить особенности известных исполнительских школ. Умение выявить связь между процессами совершенствования инструментария, и развитием отечественной исполнительской, композиторской и педагогической практики. Знание имен выдающихся педагогов и исполнителей и особенностей их деятельности в контексте общего процесса развития отечественного исполнительства на духовых инструментах. Иметь представление о стилистических и жанровых особенностях музыки для духовых инструментов в аспекте расширения их выразительных возможностей. Знание наиболее значительные сочинения для духовых инструментов и умение их анализировать с учетом исполнительской интерпретации и стилистики, характерной для конкретного периода развития исполнительства на духовых инструментах.

Тема 1. Введение. Происхождение духовых инструментов и зарождение исполнительства на них.

Теории возникновения прототипов художественного творчества на ранних стадиях формирования человеческого общества (первобытно-общинный строй).

Разновидности духовых инструментов: флейтовые, язычковые, мундштучные. Способы звукообразования на них.

Инструменты эпохи палеолита: флейты с игровыми отверстиями, флейта Пана, поперечная труба, дудки с двойным язычком, металлическая труба. Предки медных духовых инструментов изогнутой (горны, от слова horn – рог) и прямой (прототипы труб) форм.

Происхождение ударных инструментов, приобретение функций музыкальных инструментов предметами быта и повседневной жизни

Роль ударных инструментов в древних обрядах и ритуалах, в шаманском камлании.

Первые ударные конструкции: мембранофоны (появившийся в период раннего неолита односторонний барабан¹, т.е. инструмент с единственной мембраной, сделанной из шкуры какого-либо животного) и идиофоны (костяные, каменные или деревянные самозвучающие инструменты без определенной высоты звука). Функция передачи команд при управлении большим количеством людей.

Классификация ударных инструментов. Основные представители идеофонов и мембранофонов в группе ударных инструментов.

Постепенное совершенствование духовых и ударных инструментов. Появление двустороннего барабана в третьем тысячелетии до н.э (с двумя мембранами). Тарелки в практике античного музицирования. Синтез мембранофонических и идиофонических признаков, т.е. охват тесситурных и тембровых особенностей двух основных групп ударных инструментов в период раннего бронзового века. Семейство «бубнообразных» или «тамбуринообразных».

Становление духовых и ударных музыкальных инструментов по мере формирования общественного сознания.

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы по теме.

¹ Такого рода конструкция сохранилась до наших дней в виде бубна, имеющего различные геометрические очертания (круг, прямоугольник и т.д.).

В результате изучения данного раздела студент должен: иметь представление о факторах, способствовавших появлению в социуме художественного творчества. Знать особенности первобытного духового/ударного инструментария. Понимать причины произошедших конструктивных усовершенствований инструментов.

Тема 2. Совершенствование духовых/ударных инструментов в период от расцвета государств Древнего мира до XVI в.

Духовые и ударные инструменты древних цивилизаций.

Древневосточные цивилизации. Древний Египет. Эпоха Древнего царства. Преобладание культовой музыки. Продольная флейта и поперечная флейта себи. Язычковые инструменты.

Среднее царство. Танцевальная музыка и ее инструментарий: древние гобой и флейта.

Появление диатонико-хроматического лада в эпоху Нового царства и связанное с ним конструктивное совершенствование духовых инструментов. Появление военных оркестров. Труба как главный инструмент этих оркестров.

Месопотамия. Роль музыки в описываемую историческую эпоху. инструменты язычковой и флейтовой групп. Их обожествление. Рог и прямая военная труба.

Палестина и Финикия. Разнохарактерность музыкального искусства этих цивилизаций. Влияние на музыку Палестины и Финикии музыкальных традиций предшествующих эпох.

Музыкальный духовой инструментарий: угаб, шофар, хасосра. Инструменты язычковой группы: халиль и замр.

Древний Китай. Характер древнекитайского музыкального искусства. Его связь с конфуцианством. Духовой инструментарий. Флейтовая группа: сюань, пайсяо, сяо, чи и др. Язычковая группа: гуань и сона. Инструменты мундштучной группы: да-чун-ку и сяо-чун-ку. Музыкальные учебные заведения и оркестры в Древнем Китае.

Древняя Индия. Музыкальные жанры. Система шрути. Флейтовая и мундштучная группы духовых инструментов в музыке Древней Индии: ванша, шурали, шанкха, ниасата-ранга.

Древняя Эллада и Древний Рим. Духовые инструменты Эллады: авлос, сальпинкс, сирикс, роги, трубы. Музыкальные жанры с инструментальным сопровождением: гетерофония, авлодия. Пифагорейский строй. Пифийские и Немейские игры.

Влияние музыкальных традиций Эллады на музыкальное искусство Рима. Духовой инструментарий Древнего Рима: тибия, туба, литуус, корну, букцина. Исполнительский духовой стиль Древнего Рима. Первые конкурсы музыкантов-духовиков.

Духовые инструменты средневековья.

Общая историческая характеристика эпохи. Характер феодальной культуры раннего и среднего средневековья. Удаление духовых инструментов из церковной музыкальной практики.

Развитие народно-бытовой музыкальной культуры.

Искусство жонглеров, шпильманов, мимов; музыкальный инструментарий.

Средневековый Восток. Духовые инструменты и исполнительство на них.

Духовые инструменты Востока – предшественники и прототипы европейских средневековых духовых инструментов.

Мюзетт, шнабельфлейта, блокфлейта и руспфайф. Описание этих инструментов. Продольная флейта и появление в Европе поперечной флейты. Семейства шалмеев, поммеров, басовых поммеров (бомбард). Техническое устройство и звукоизвлечение.

Круммхорн. Устройство, звукоизвлечение, тембр. Блаттершпиль как разновидность круммхорна.

Роги и трубы. Два типа труб – дискантовый и басовый. Цинки или корнеты.

Вторая половина XI в.: трубадуры, труверы, миннезингеры Характеристика их исполнительского музыкального искусства.

Инструментальные ансамбли для сопровождения пения и танцев.

Оседание странствующих музыкантов – шпильманов и жонглеров в средневековых городах. Особая роль духовых инструментов |в городской музыкальной культуре средневековья. Башенная музыка.

Появление первых городских и межрегиональных музыкальных корпораций (цехов) и их структура.

Духовое инструментальное искусство в эпоху Ренессанса.

Историческая характеристика эпохи. Ars nova и его связь с городским искусством. Возникновение домашнего музицирования. Духовой инструментарий Ars nova. Появление тромбона.

Взаимосвязь вокального и духового исполнительского искусства.

Роль юбилейных в инструментальном исполнительстве. Постепенное осознание композиторами и исполнителями функциональной роли и драматургического значения тембра духового инструмента. Появление виртуозных пассажей в игре на духовых инструментах.

Практика инструментального музицирования. Менестрели.

Придворные капеллы и городские ансамбли. Их составы. Ренессансный оркестр и его связь с практикой бассо континуо.

Трактат С. Вирдунга и его значение для истории исполнительства на духовых инструментах.

Инструментальное искусство Италии XVI в. Венецианский музыкальный стиль. Творчество А. Габриэли (1510-1586) и Дж. Габриэли (1557-1612). Роль духовых инструментов в их произведениях. Появление в сочинениях Дж. Габриэли отдельных партий духовых инструментов, а также ансамблей нового типа, состоящих из инструментов, объединенных близостью тембров и соображениями художественного порядка – первый шаг к формированию симфонического оркестра.

Появление фагота. Семейство фаготов. Стремление к хроматизации духовых инструментов и совершенствование клапанного механизма духовых инструментов.

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы по теме. Прослушивание музыкальных произведений для духовых инструментов, созданных в рассматриваемый период.

Проследить историю развития одного из инструментов (например, флейты) от момента появления (эпоха палеолита) до эпохи Ренессанса, учитывая специфику ее проявлений в различных регионах (письменно). Составить таблицу, отражающую состав разновидностей (флейтовые, язычковые, мундштучные) духовых ин-

струментов на данном этапе с указанием даты появления или усовершенствования инструмента, а также имени музыканта, осуществившего это.

В результате изучения данного раздела студент должен: уметь проследить историю развития того или иного духового инструмента (до эпохи Ренессанса включительно) в контексте общеисторического развития музыкального искусства. Уметь выявить связь между процессами совершенствования инструментария и развития исполнительской практики. Определять этапные моменты в развитии духового исполнительства эпохи Средневековья и Ренессанса.

Тема 3. Развитие и совершенствование исполнительства на духовых и ударных инструментах в XVII - XVIII вв.

XVII век.

Общая историческая характеристика эпохи.

Использование духовых инструментов в интермедиях музыкальных драм.

Зарождение оперы. Правила применения инструментов в ранних произведениях оперного жанра.

Инструментальная реформа К. Монтеверди. Связь инструментовки с оперной драматургией.

Оркестр венецианской оперы. Творчество композиторов Ф. Кавалли (1602-1676), М. Чести (1623-1676). Оркестровые преобразования А. Скарлатти (1660-1725) – родоначальника неаполитанской оперной школы. Включение в оркестр валторн, устранение «парного» письма для духовых инструментов.

Роль духовых инструментов в творчестве Г. Шютца (1585-1672). Принцип концертино как принцип соревнования групп духовых инструментов друг с другом и голосами солистов-вокалистов. Состав оркестра Шютца.

Ж. Люлли (1632-1687) – крупнейший реформатор оркестра. Особенности исполнительского стиля и состав оркестра Люлли

Самостоятельные духовые инструментальные эпизоды в операх Люлли: пасторальные интерлюдии (флейты, гобои) и военные эпизоды (трубы, литавры).

Введение Люлли конкурсной системы зачисления в оркестр. Точное следование оркестровой партии – закон для исполнителя в его оркестре. Выдающиеся исполнители: флейтисты Декато и Фильбер, гобоисты Оттетер и Филидор.

Трактат М. Преториуса (1618) как описание развития музыкального инструментария вплоть до начала XVII в.

Две тенденции в развитии духового инструментария: количественный рост в семействах духовых и появление новых видов инструментов.

Техническое совершенствование продольной флейты. Появление гобоя и его разновидностей: альтового и тенорового.

Завершение процесса формирования валторны: от охотничьего рога до натурального мундштучного инструмента с цилиндрическим сверлением ствола и чашеобразным раструбом.

Расцвет музыкальной культуры Англии в конце XVII века. Г. Перселл (1659-1695) и его интерпретация духовых инструментов. Соната для трубы и струнных си-бемоль мажор.

Труба во второй половине XVII в. Ее использование в оперном оркестре как сигнального и военного инструмента. Партии трубы в стиле кларино.

Произведения для трубы с оркестром Дж. Торелли (1658-1708) – образцы блестящего использования инструмента. Соната для трубы, струнных и органа ре мажор.

XVIII век (первая половина).

Общая историческая характеристика столетия. Стиль барокко как высокий патетический стиль.

Работы по конструктивно-техническому совершенствованию флейты, гобоя, фагота, валторны и трубы.

Усовершенствование шалюмо И.К. Деннером. Появление шалюмо в оркестровых партитурах. Первые прототипы кларнета. Сын Деннера Якоб Деннер как продолжатель работы по формированию морфологии кларнета и совершенствованию клапанного механизма инструмента.

Кларнеты в ратушной и церковной музыке. Первое использование кларнетов в оркестре: Месса антверпенского композитора и органиста А. Фабера. Первый концерт кларнетиста Чарльза [Каголу], (Дублин, 1742).

Первые произведения для кларнета концертного жанра: концерты И. Моцарта (1740-е годы), написанные для кларнетиста Дурлахской капеллы И. Ройша.

Введение кларнета в партитуры композиторов И. Х. Баха, Р. Кайзера, Ж. Рамо, Г. Ф. Генделя.

А. Вивальди (1678-1741) – основатель концертного жанра для духовых инструментов. Два типа инструментального стиля композитора: скрипичный и трубный. Программные концерты для духовых инструментов. Концерт для гобоя ре-минор.

Гипотетические кларнеты в творчестве А. Вивальди и принципы их использования. Музыка для духовых инструментов композиторов Т. Альбинони (1671-1750) и А. Марчелло (1684-1750).

Инструментальное творчество Г. Телемана (1681-1767), его Сюита для флейты и струнных инструментов ля-минор.

Музыка Г. Ф. Генделя (1685-1759) для духовых инструментов: шесть триосонат для двух гобоев и клавира, три сонаты для флейты с басом, три концерта для гобоя и др.

И.С. Бах (1685-1750) – величайший представитель эпохи барокко в европейской музыке XVIII в. Наиболее значительные произведения для духовых инструментов: сюита си-минор для флейты, двух скрипок, альты и баса; соната для флейты соло ля-минор. Особенности использования духовых инструментов в оркестре И. С. Баха.

XVIII век (вторая половина).

Воздействие гомофонно-гармонического стиля музыкального письма на развитие инструментальной духовой культуры.

Галантный стиль (рококо) как антитеза барокко.

Первые концертные организации. Северо-германская и Мангеймская школы. Мангеймский оркестр – лучший оркестр того времени. Семья Стамиц, И. К. Каннабих, А. Фильц- крупнейшие представители мангеймской школы.

Оперная реформа К. В. Глюка и его новации в использовании духовых инструментов.

Преобладание гомофонного стиля в музыке второй половины XVIII века.

Конструктивные изменения духовых инструментов второй половины века: флейты (Тромлитц, Поттер, Тейсит и др.), гобоя (Делюс, Грензер, Гофман, А. и Дж. Безоцци), кларнета (И. Беер, М. Йост, Ж. Лефевр, А. Штадлер), фагота. Создание бассетгорна. Совершенствование валторны (Гампель) и трубы (Вегель и Штейн).

Знаменитые виртуозы-исполнители на духовых инструментах: флейтисты – Доттель и Гемпсон; гобоисты – отец и сын Барты, Гальяр, Гофман; Фишер (автор 10 концертов для гобоя), Ф. Рамм; кларнетисты – Ф. Тауш, И. Беер, Ж. Лефевр, А. Вандерхаген, А. Штадлер, братья Магоны; фаготисты – Миллер, Хогг, Макинтош, Эшли.

Творчество флейтиста И. Кванца (1687-1773), его школа «Опыт обучения игре на поперечной флейте». Потсдамская школа духовых инструментов.

Характеристика творчества Й. Гайдна (1732-1809). Интерпретация композитором партий духовых инструментов в ранних и поздних симфониях на примере симфонии «Утро» и Лондонских симфоний. Драматургические принципы в использовании деревянных духовых инструментов.

Образец духового инструментального стиля Й. Гайдна – четыре Лондонских трио для двух флейт и виолончели. Концерты для флейты, валторны и трубы: лаконичность формы, преобладание светлого настроения, ясность и простота музыкальных образов.

В. А. Моцарт. Его оркестр. Различия в подходе к духовым инструментам у Моцарта и Гайдна. Возрастание роли духовых инструментов в симфонических и оперных произведениях Моцарта.

Жанры пленэрной музыки (кассации, серенады, дивертисменты) в творчестве Моцарта.

Камерно-инструментальное творчество: квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота ми-бемоль мажор, «штадлеровский» квинтет для кларнета и струнного квартета ля-мажор, квинтет с валторной ми-бемоль мажор.

Сольные концерты для духовых инструментов и особенности их интерпретации: концерт для флейты соль мажор, концерт для гобоя ми-бемоль мажор. Концерт для кларнета ля-мажор: история его написания и редакций. Концерт №4 для валторны ми-бемоль мажор, концерт для фагота си-бемоль мажор.

Значение музыкально-исторической эпохи венских классиков для мирового музыкального искусства.

Музыка французской революции – особенности и влияние на исполнительский стили первой половины XIX века.

Л. Бетховен – величайший представитель венской классической |и романтической школ. Камерные сочинения композитора с участием духовых инструментов: три дуэта для кларнета и фагота; вариации на тему оперы В. Моцарта «Дон Жуан» для двух гобоев и английского рожка; трио для того же состава; квинтет ми-бемоль мажор для фортепиано, кларнета, гобоя, фагота и валторны; трио си-бемоль мажор для фортепиано, кларнета и виолончели; соната фа мажор для валторны и фортепиано; септет ми-бемоль мажор для скрипки, альты, кларнета, фагота, валторны, виолончели и контрабаса.

Совершенствование Бетховеном состава классического оркестра. Суть изменений – в расширении и переосмыслении исполнительских средств духовых инструментов.

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы по теме. Прослушивание музыкальных произведений для духовых инструментов, созданных в рассматриваемый период.

Дополнение ранее созданной таблицы, отражающей состав разновидностей духовых инструментов (флейтовые, язычковые, мундштучные) на каждом этапе с указанием даты появления или усовершенствования инструмента, а также имени музыканта, осуществившего это. Начало составления словаря, указывающего имена известных исполнителей по своей специальности с краткой характеристикой творчества.

В результате изучения данного раздела студент должен: уметь проследить историю развития того или иного духового инструмента (до XVIII в. включительно) в контексте общеисторического развития музыкального искусства. Уметь выявить связь между процессами совершенствования инструментария и развития исполнительской практики. Определять этапные моменты в развитии духового исполнительства эпохи. Знать имена выдающихся исполнителей данного и особенности их творчества. Знать имена музыкантов, внесших вклад в расширение круга духовых инструментов и совершенствование их конструктивно-технических особенностей на протяжении XVII-XVIII веков. Иметь представление о стилистических и жанровых особенностях музыки барокко в аспекте расширения выразительных возможностей духовых инструментов. Знать наиболее значительные сочинения для духовых инструментов данного периода и уметь их анализировать с учетом исполнительской стилистики той эпохи.

Тема 4. Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XIX-начале XXI вв.

XIX век

Конец XVIII – начало XIX в. – переломная эпоха в истории человечества. Великая французская революция 1789 г. и связанный с нею рост общественного значения музыкального искусства. Возрастание роли оркестровой музыки для духовых инструментов как массового жанра. Б. Саррет и Ф.Госсек – композиторы и руководители духового оркестра Парижской Национальной гвардии. Состав оркестра. Организация Парижской консерватории и первые профессора классов духовых инструментов.

Школы игры на духовых инструментах XIX в.: для флейты: Тюлу и Фюрстенау; для гобоя – Барре; для кларнета – Лефевра, Мюллера, Клозе, Бермана, Штарка; для фагота – Ози; для валторны – Допра; для трубы – Буля и Арбана.

Связь научно-технического прогресса с конструктивно-техническим совершенствованием духовых инструментов. Реформа Т. Бёма.

Работы К. и Ф. Трибертов по техническому усовершенствованию гобоя. Применение к гобою системы Т. Бёма.

Российский кларнетист-виртуоз И. Мюллер – реформатор кларнета. Дальнейшее усовершенствование кларнета «немецкой» системы (К. Берман, О. Эллер, Т. Молленхауэр).

Новый кларнет Клозе-Бюффе-Бёма (40-е годы XIX в.) – инструментальная система, оказавшая огромное влияние на исполнительство на кларнете.

Изобретение саксофона А.Саксом в 40-х годах XIX в.

Совершенствование конструкции фагота. Работы Ф. Триберта, К. Альменредера и В. Геккеля.

Хроматизация валторн и труб – исходный этап инструментальной реформы медных духовых инструментов.

Введение Штельцелем и Блюмелем, а также братьями Кернерами вентиляционной системы на валторне во втором десятилетии XIX века.

Двухвентильная труба братьев Кернеров. Создание Ш. Саксом вращающегося вентиляционного механизма для трубы и применение помповых вентиляей Ф.Перине. Первые хроматические трубы в оркестре (1831).

Изобретение корнет-а-пистона С. Штельцелем и его усовершенствование в 1828 г. мастером Алари.

Семейство тромбонов.

Серпент – предшественник тубы. Семейство бюгельгорнов. Клапанные роги и офиклеид. Випрехт, Мориц, Червеный и А. Сакс – создатели тубы. | Валторновые тубы, изготовленные по инициативе Р. Вагнера.

Вторая половина XVIII – первая половина XIX в. – «золотой» век развития виртуозности и концертирования на духовых инструментах.

Выдающиеся исполнители-флейтисты: Ж. Тюлу, Р. Карт, Ф. и К. Доплеры, К. Таффанель, флейтист и фаготист Ф. Девьен.

Кларнетисты-виртуозы: И. Мюллер, Г. Берман, И. Гермштедт, Б. Крузель, И. Фридловский, Ф. Блатт, К. Берман, Р.Мюльфельд; французские кларнетисты-виртуозы Фр. Берр, Г. Клозе, С. Розе и др.; бельгийский виртуоз А. Блез; итальянский кларнетист Э.Каваллини; английские кларнетисты Т. Уиллмен, Г. Лазарус, Ч. Дрейпер.

Выдающиеся исполнители: на валторне Л. Шунке, Л. Савар, Э. Вивье; на трубе (корнете) Ж. Арбан.

Открытие консерваторий в городах Западной Европы: Прага, Вена, Варшава, Лиссабон, Лейпциг, Мюнхен, Кельн, Штутгарт.

Ф.Шуберт — родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке. Интерпретация духовых инструментов в произведениях Шуберта. Интродукция и тема с вариациями для флейты и фортепиано; октет для двух скрипок, альты, виолончели, контрабаса, кларнета, валторны и фагота.

К. М. Вебер (1786-1826) – выдающийся представитель романтического музыкального искусства. Произведения Вебера для духовых инструментов: концерт для фагота с оркестром; концертно для валторны, концертно, вариации, два концерта для кларнета с оркестром; большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано; квинтет с кларнетом; интродукция и тема с вариациями. Функции духовых инструментов в оркестре Вебера.

Л.Шпор и его концерты для кларнета. Камерное творчество Л. Шпора для духовых инструментов.

Творчество для духовых инструментов И. Гуммеля (1778-1837)

Г. Берлиоз – крупнейший новатор симфонического оркестра. Его трактат об инструментровке. Р. Вагнер – последователь Берлиоза в сфере интерпретации духо-

вых инструментов симфонического оркестра. А. Брукнер как продолжатель линии Вагнера в симфонической музыке.

Виртуозная трактовка партий инструментов в музыке Дж. Россини. Применение им в партиях духовых инструментов повторяющихся звуков и мелодических украшений. Произведения композитора для духовых инструментов: квартеты для флейты, кларнета, валторны и фагота; вариации для кларнета и фортепиано

Камерно-инструментальное творчество И. Брамса (1833-1897) для духовых инструментов: сонаты для кларнета и фортепиано; квинтет для кларнета, двух скрипок, альты и виолончели; трио для кларнета, виолончели и фортепиано.

Ударные инструменты в симфоническом оркестре классического и романтического периодов.

XX- начало XXI вв.

Два направления в развитии оркестровой стилистики: французский импрессионистский оркестровый стиль и продолжение вагнеровских традиций.

Сочинения К. Сен-Санса (1835-1921) для духовых инструментов: сонаты для гобоя и фортепиано; для кларнета и фортепиано; для фагота и фортепиано.

Стилистические особенности музыки импрессионистов. Пьеса К. Дебюсси «Сиринкс» для флейты соло; рапсодия для кларнета с оркестром.

Состав оркестра и интерпретация партий духовых инструментов в произведениях Р. Штрауса. Два концерта для валторны (1885 и 1942), концерт для гобоя с оркестром (1946).

Духовые инструменты в творчестве композиторов «Шестерки. Триада сонат Ф. Пуленка (1899-1963) для деревянных духовых инструментов.

Д. Мийо (1892-1974): сонатины для духовых инструментов; два концерта для кларнета с оркестром; сюита для квинтета духовых инструментов «Камин короля Рене» и «Зимнее концерттино» для тромбона и струнных.

Произведения для духовых инструментов Ж. Ибера, А. Томази, Э.Бозза.

Сонаты П. Хиндемита (1895-1963) для духовых инструментов.

«Шесть метаморфоз по Овидию» для гобоя соло Б. Бриттена (1913-1976).

Произведения композиторов США: концерты для кларнета с оркестром А. Копленда и У. Пистона и др.

Формирование в XX веке национальных исполнительских школ. Их стилистические особенности. Аутентичное (исторически информированное) исполнительство. Духовые и ударные инструменты в джазе.

Выдающиеся исполнители на духовых инструментах XX века: флейтисты – М. Дебро, Ж. Летрокер, Ж. Рампаль, Ф. Чех, В. Жилка, Кинкейд, Драйер; гобоисты: Ж. Труба, М. Бург, Л. Гуссенс, гобоистки Э. Ротуэл и Д. Боуто; кларнетисты: Делеклюз, Б. Гудман, С. Майер, Ч. Найдик, М. Этлик; саксофонист Ж. Лондейкс; фаготисты К. Бидло. Гальфельд, Шаров; валторнисты Б. Теквел, И. Гобик; трубачи: Р. Сабариш, М. Андре, Ж. Мер, А. Шербаум, В. Юнек; тромбонист Ю. Петрахович.

Наиболее известные исполнители начала XXI века - флейтист Э. Паю, гобоисты А. Майер, Ф. Лелё; кларнетисты С. Майер, М. Фрёт; фаготист С. Аццолини; саксофонист К. Делангль; валторнисты Р. Баборак, Ф. Клизер; трубачи Э. Болсом, С. Накаряков и др.

Продолжение совершенствования ударных инструментов. Уильям Людвиг. Малый барабан выпуска 1910 года. Педаль Мастера Людвига.

Появление ударных установок.

Ударные инструменты в военных и духовых оркестрах. Ударные инструменты в джазе и эстрадных коллективах. Произведения для ударных инструментов сольно и ансамблей ударных инструментов (или ансамблей с участием ударных инструментов).

Основные виды ударных инструментов в составе современного симфонического оркестра. Группа ударных инструментов и её выразительные функции. Значительное повышение роли ритма как мощного средства музыкальной выразительности. Усиление внимания к звуковому колориту, обусловившее стремление к расширению спектра тембров. Роль ударных инструментов в формировании сонористики.

Примеры использования различных ударных инструментов в симфонических произведениях (Барток, Бриттен, Мессиаан, Жоливе, Ксенакис и др.)

Ударные инструменты латиноамериканского, азиатского и африканского происхождения. Индонезийский гамелан. Ассимиляция элементов внеевропейских музыкальных культур.

Концертная деятельность выдающихся исполнителей на ударных (К. Абэ, Н. Живкович, Л. Альберт) и ансамблей ударных инструментов (Les percussions de Strasbourg, Познаньский ансамбль ударных инструментов и др.)

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы по теме. Прослушивание музыкальных произведений для духовых инструментов, созданных в рассматриваемый период.

Дополнение ранее созданной таблицы, отражающей состав разновидностей духовых инструментов (флейтовые, язычковые, мундштучные) на каждом этапе – с указанием даты появления или усовершенствования инструмента, а также имени музыканта, осуществившего это. Продолжение работы по составлению словаря, указывающего имена известных исполнителей по своей специальности с краткой характеристикой их творчества. Письменный анализ современного сочинения для духовых инструментов с учетом историко-исполнительского контекста. Сравнительный анализ процессов становления духового исполнительства в разных европейских странах.

В результате изучения данного раздела студент должен: уметь проследить историю развития того или иного духового инструмента (до настоящего времени) в контексте общеисторического развития музыкального искусства. Уметь выявить связь между процессами совершенствования инструментария, развития исполнительской и педагогической практики. Определять этапные моменты в развитии духового исполнительства эпохи. Знать имена выдающихся педагогов и исполнителей данного периода и особенности их деятельности в контексте общего процесса развития исполнительства на духовых инструментах. Уметь сформулировать особенности различных исполнительских школ. Иметь представление о стилистических и жанровых особенностях музыки для духовых инструментов в аспекте расширения их выразительных возможностей. Знать наиболее значительные сочинения для духовых инструментов данного периода и уметь их анализировать с учетом исполнительской стилистики современной эпохи.

Тема 5. Отечественное исполнительство на духовых инструментах

Духовые инструменты до середины XIX в.

Истоки отечественной духовой инструментальной культуры связаны с народным музыкальным творчеством. Сведения об использовании народных духовых инструментов в ритуальной и военной музыке, в бытовом музицировании на Руси; в древних летописях и исторических хрониках.

Духовые инструменты в быту древних славян: окарины, многоствольные флейты, сопели, жалейки, сурны, рожки и деревянные трубы.

Военные оркестры при княжеских дружинах в эпоху Киевской Руси.

Искусство скоморохов XI-XVI вв., их музыкальный инструментарий: гусли, домры, прямые трубы, сопели и т.д.

Первое появление в Москве оркестра, составленного из западноевропейских музыкальных инструментов (1606). Состав: скрипачи, лютнисты, флейтисты, гобоисты, трубачи и литавристы.

Развитие светского музыкального искусства России вплоть до XVIII в. Его прикладное значение (сопровождение театральных мистерий). Московский придворный театр во времена правления царя Алексея Михайловича. Иностранцы музыканты в Москве.

Театрально-музыкальная школа боярина А. Матвеева.

Новый этап развития музыкальной, в том числе и духовой инструментальной культуры, связанный с просветительской деятельностью Петра I. Приглашение к императорскому двору музыкантов из стран Западной Европы.

Военные оркестры эпохи Петра I и их составы (гобои, трубы, валторны, литавры и барабаны). Начало военно-оркестровой службы (1711). Составы военных оркестров в 1730-е годы.

Подготовка отечественных исполнителей на духовых инструментах. Начало обучения игре на духовых инструментах группы певчих (1704). Появление к 1705 году «трубаческих школ».

Учреждение в 1741 г. инструментальных классов Придворной капеллы. Обучение игре на духовых инструментах в университетах и в Академии художеств, Сухопутном шляхетском корпусе, при театрах Книппера и Меддокса, в школе при Московском воспитательном доме. Открытие императорских театральных училищ в Петербурге (1779) и Москве (1809). Преподавание игры на духовых инструментах в театральных училищах.

Преобразование в 1729 г. капеллы герцога Голштинского придворный оркестр во главе с Иоганном Гюбнером (1696-ок. 1750). Инструментальные капеллы придворной знати (Меньшикова, Апраксина, Строганова, Нарышкина). Типичные составы таких ансамблей.

Расширение штата придворного оркестра. Разделение его на два состава: камерный и бальный.

Появление в России кларнета (50-е годы). Первые кларнетисты – немецкие музыканты, приглашаемые на службу в императорскую капеллу: Ланкаммер, И. Гримм, И. Бруннер, К. Манштейн. Первый русский кларнетист Ф. Ладунка. Творческая деятельность кларнетиста-виртуоза Иозефа Беера в России.

Фабрики по производству музыкальных инструментов. Конструктивное совершенствование медных духовых инструментов. Придворный камер-музыкант Кельбель (1708-178?) – изобретатель клапанного механизма для валторны (1760). Создатель уникального явления мировой музыкальной духовой культуры – рогового оркестра, ученик прославленного виртуоза-валторниста А.Гампеля – Ян Мареш (1719-1794). Состав рогового оркестра, его звучание, выразительные возможности.

Крепостные театры и капеллы. Театр Шереметевых и его оркестр. Оперный и симфонический репертуар театра. Школа при театре Шереметевых.

Российские исполнители-виртуозы на духовых инструментах второй половины XIX в.: флейтист Попков, валторнист Лузин, гобоист Самарин, фаготист Костин и кларнетист Титов.

Концерты зарубежных исполнителей на духовых инструментах во второй половине XVIII – первой половине XIX в.: флейтистов Гартмана, братьев Турнер, гобоиста Шарендона, валторниста Леара и Поллака, кларнетистов Штадлера, Бее-ра, Крузеля, Г.Бермана и К. Бермана, А.Блеза, фаготистов Пулло и Буллянте и др. Их влияние на развитие отечественного искусства игры на духовых инструментах.

Два направления развития русского оркестрового стиля: первое связано с именем композитора Дж.Сарти, второе – с развитием русской оперы. Характеристика обоих направлений.

Первая русская опера «Цефал и Прокрисс» (музыка Ф.Арайи), поставленная в 1755 г. Оркестр придворного театра.

Духовые инструменты в творчестве русских композиторов [Д. Бортнянского, Е.Фомина, В.Пашкевича.

А. Алябьев. Квintет для духовых инструментов. Творчество М.Глинки, основанное на национальной русской песенности и обусловленное глубоким постижением народности.

Индивидуальность оркестрового стиля композитора. Интерпретация М. Глинкой духовых инструментов. Его «Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано – ярчайший образец русской камерно-инструментальной музыки. История написания произведения и первые исполнители.

Творчество П.Чайковского – важный этап в расширении и обогащении выразительных возможностей духовых инструментов. Дальнейшее развитие принципов использования духовых инструментов, заложенных М. Глинкой. Интерпретация Чайковским духовых инструментов как инструментов, предназначенных для исполнения мелодий, раскрытие композитором их художественно-выразительных возможностей.

Открытие Н. Римским-Корсаковым новых приемов игры на духовых инструментах. Яркие проявления их индивидуальных особенностей в мелодическом тематизме, тембровом спектре гармонии.

Деятельность Н. Римского-Корсакова на посту инспектора военно-морских оркестров.

Квintет Н. Римского-Корсакова для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота – образец великолепной интерпретации духовых инструментов. Концерт для тромбона си-бемоль мажор; вариации для гобоя соль минор; концерт для

кларнета и духового оркестра ми-бемоль мажор. Лаконичность и строгость формы, русский народный колорит, классические традиции – черты этих сочинений

Развитие принципов оркестровки Римского-Корсакова в музыке Скрябина. Проявление тенденций подчеркнутого выделения тембров духовых инструментов и придания им образно-выразительного значения. Раскрытие Скрябиным богатейших выразительных возможностей медных духовых инструментов. Романс для валторны и фортепиано ля минор, посвященный Луи Савару – французскому валторнисту-виртуозу.

Особенности мелодизма и инструментовки С.В.Рахманинова.

Произведения для духовых инструментов: А.Глазунова («Грезы Востока» для кларнета и струнного квартета, 10 дуэтов для различных духовых инструментов, «Идиллия» для валторны и струнного квартета и др.); С. Танеева («Канцона» для кларнета и струнного оркестра); А. Аренского (концертный вальс для трубы и фортепиано); А.Гречанинова (соната для кларнета и фортепиано).

Развитие отечественного исполнительства на духовых инструментах со второй половины XIX века по 1917 год.

Процесс развития русского музыкального искусства и необходимость организации высших музыкальных учебных заведений. Открытие первых отечественных консерваторий: Санкт-Петербургской (1862) и Московской (1866).

Классы духовых инструментов Петербургской консерватории и преподаватели игры на духовых инструментах: класс флейты Ч. Чиарди (с 1862 г.) и солист оркестра Мариинского театра Ф. Степанов (с 1895); класс гобоя – В. Шуберт (с 1866) и В. Геде (с 1906, ученик В.Шуберта); класс кларнета – Э. Каваллини (с 1862), К. Нидман (с 1869), В. Бреккер (с 1897); класс фагота – К. Куштбах (с 1869) и Э. Коттэ (с 1875); класс валторны – Ф. Гомилиус (с 1870) и Я. Тамм (с 1897); класс трубы – Г.Метцдорф и выдающийся солист-корнетист В. Вурм, создатель целого ряда учебных пособий, переложений, произведений для трубы, его лучшие ученики – замечательные трубачи, в дальнейшем профессора Петербургской консерватории А Иогансен и А.Гордон; класс тромбона и тубы – Ф Тюрнер (с 1870 г.) и замечательный русский тромбонист П. Волков (с 1906 г.).

Первые профессора Московской консерватории, солисты оркестров Московских императорских театров: Ф. Бюхнер (флейта), Э. Медер (гобой), В. Гут (кларнет), М. Бартольд (валторна), Ф. Рихтер (труба), Г. Эзер (фагот), Х. Борк (тромбон).

Малочисленность духовых классов Московской консерватории и невысокий уровень подготовки учащихся. Ф. Циммерман – профессор класса кларнета – один из виднейших исполнителей и педагогов. Его лучшие ученики – Н. Лакиер, И. Преображенский, А. Орлов-Соколовский, С. Розанов. Преемственность традиций московской ветви (отечественной кларнетной исполнительской школы: И. Беер и Ф. Тауш – Г. Берман – К. Берман – Ф. Циммерман – С.Розанов).

И. Сханилец – валторнист и педагог. Его ученик – профессор Московской консерватории В. Солодуев.

Профессора Московской консерватории: В. Кречман (флейта), его ученики В. Цыбин, Н. Платонов и др.; Ф. Эккерт (валторна) – замечательный валторнист, педагог и капельмейстер; В.Кристель (фагот); Н. Денте (гобой).

Н. Брандт – известный трубач, первый иностранный музыкант в России, который в своей исполнительской и педагогической деятельности опирался на русскую национальную культуру и традиции русского музыкального исполнительства. Этюды Брандта для трубы, концертштюки для трубы и фортепиано.

М. Адамов – первый отечественный профессор по классу трубы, ученик В. Вурма, солист оркестра Большого театра.

Х. Борк – профессор по классу тромбона и тубы, а также преподаватель игры на ударных инструментах. Его ученики – выдающийся тромбонист В. Блажевич и ударник М. Купинский, впоследствии профессор Московской консерватории.

Учебные программы по специальности, составленные в 70-х годах XIX в. Их достоинства и недостатки.

Классы духовых инструментов Училища Московского филармонического общества.

С. В. Розанов – выдающийся отечественный кларнетист. Исполнительская манера Розанова. Первое в России исполнение «Патетического трио» Глинки Шишкиным, Розановым и Кристелем.

Концертная деятельность исполнителей на духовых инструментах. Квартет медных духовых инструментов (Марквардт, Путкаммер, Кунст, Брандт, Табаков).

Концерты иностранных исполнителей на духовых инструментах: флейтиста Таффанеля, гобоиста Жилле, кларнетиста Тюрбана валторниста Савара.

Оркестры императорских театров в Москве и Петербурге: При дворный симфонический оркестр под управлением Б. Варлиха, Симфонический оркестр под управлением С. Кусевицкого.

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы по теме. Прослушивание музыкальных произведений для духовых инструментов, созданных в рассматриваемый период.

Продолжение работы по составлению словаря, указывающего имена известных (теперь уже отечественных) исполнителей по своей специальности, с краткой характеристикой их творчества. Письменная характеристика истоков отечественного духового исполнительства. Письменный анализ сочинения отечественного композитора XIX века для духовых инструментов (с учетом историко-исполнительского контекста).

В результате изучения данного раздела студент должен: уметь проследить историю развития того или иного духового инструмента с учетом достижений отечественных мастеров (до XIX века включительно) в контексте общеисторического развития музыкального искусства. Сформулировать признаки сходства и отличия отечественной и западноевропейской исполнительских школ на духовых инструментах. Уметь выявить связь между процессами совершенствования инструментария, развития исполнительской, композиторской и педагогической практики. Определять этапные моменты в развитии отечественного духового исполнительства. Знать имена выдающихся педагогов и исполнителей данного периода и особенности их деятельности в контексте общего процесса развития отечественного исполнительства на духовых инструментах. Иметь представление о стилистических и жанровых особенностях отечественной музыки для духовых инструментов в аспекте расширения их выразительных возможностей. Знать наиболее значи-

тельные сочинения для духовых инструментов данного периода и уметь их анализировать с учетом русской исполнительской стилистики.

Тема 6. Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых инструментах.

Задачи по коренному перестраиванию обучения и воспитания исполнителей на духовых инструментах.

Помощь военным оркестрам со стороны ведущих музыкантов – профессоров консерваторий.

Образование в 1922 году «Персимфанса». Появление на рубеже третьего и четвертого десятилетий XX в. новых симфонических оркестров.

Зарождение методики обучения игре на духовых инструментах |как науки. Стремление к выработке общих подходов к вопросам исполнительского дыхания, техники губ, пальцев, языка Брошюра С.В. Розанова «Методика обучения игре на духовых инструментах» |(1935) первая отечественная научно-методическая работа. Расширение художественного репертуара для духовых инструментов. Переложения А. Ф. Гедике и С. В. Розанова.

Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей на духовых инструментах (1935 и 1941) и их результаты.

Классы духовых инструментов Московской консерватории: Розанов – первый заведующий кафедрой духовых инструментов; его лучшие ученики: А. Володин, И. Майоров, А. Александров, А. Пресман, А. Семенов, А.Штарк.

Исполнительская, методическая и композиторская деятельность В. Цыбина. Его ученики: Н. Платонов, Ю. Ягудин, Г. Саакян, Б. Тризно и др.

В Блажевич – тромбонист, педагог, дирижер и композитор. Изложение педагогических принципов Блажевича в его этюдах, «Школе для раздвижного тромбона» и др. Ученики Блажевича В. Щербинин и Б. Григорьев – солисты оркестра Большого театра и профессора Московской консерватории им. П.И.Чайковского и ГМПИ им. Гнесиных.

М. Табаков – выдающийся трубач и педагог, создатель советской школы игры на трубе. Его методические работы. Ученики Табакова – видные исполнители и педагоги: С. Еремин, Т. Докшицер. Н. Полонский, Л. Юрьев, Г. Орвид, Н. Яворский.

Старейший профессор Московской консерватории Ф. Эккерт. Его лучшие ученики – А. Усов, А. Янкелевич, С. Леонов.

Г. Гек- профессор по классу гобоя. Его ученики Л. Славинский, Ф. Тесситоре, К. Юдин.

Н. Назаров – руководитель класса гобоя (с 1940 г.), автор обработок и переложений для гобоя и фортепиано; его «Школа игры на гобое».

И. Костлан — руководитель класса фагота (с 1922 г.), солист оркестра Большого театра. Его ученики: Р. Терехин, П. Савельев, П.Караулов, А. Абаджан, Ю. Неклюдов.

Педагоги кафедры духовых инструментов Московской консерватории (40-60-е годы): Н. Платонов, Ю. Ягудин (флейта); Н. Солодуев, М. Иванов (гобой); А. Володин. А. Семенов, В. Петров, Б. Диков (кларнет); Р. Терехин и П.Савельев (фагот); А.Усов, А.Янкелевич (валторна); С. Еремин, Г.Орвид, Ю.Усов (труба);

В.Щербинин, П. Чумаков, М.Зейналов (тромбон); Приход на кафедру А. Корнеева, Ю.Должикова (флейта); В.Соколова, Р.Багдасаряна, Л.Михайлова (кларнет) В.Попова (фагот), А.Демина (валторна), В. Баташева (тромбон), В. Новикова (труба).

Открытие в 1944 году ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). Первые педагоги кафедры духовых инструментов: М. Табаков, А. Штарк, Б. Григорьев, Г. Мадатов, Я. Шуберт, И. Пушечников, Н. Яворский. Позднее на кафедре стали работать М. Каширский, А. Гофман, В. Дегтярева, В. Кудря (флейта) А.Любимов, Л. Кондаков (гобой); И. Мозговенко, А.Федотов, И. Бутырский, Р. Маслов, Н.Мозговенко, (кларнет); А. Розенберг, С. Красавин, Ю. Рудометкин (фагот); М. Шапошникова (саксофон), Т. Докшицер, В. Прокопов, Е. Фомин, В. Пушкарев (труба); С. Леонов, А. Рябинин, В. Шиш, Л. Мельников (валторна); К. Ладилов, Н. Филиппов, В. Школьник (тромбон); В. Досадин (труба) и др.

Руководители классов духовых инструментов Ленинградской-Петербургской консерватории: А. Васильев (фагот). Его ученики Д. Еремин, Г. Еремкин, Л. Печерский, С. Левин, М. Халилеев; М. Буяновский (валторна). Его ученики – А.Рябинин, П.Орехов, В. Буяновский и др.

В. Бреккер (кларнет), его методические работы; В. Генслер – выдающийся кларнетист, ученик В. Бреккера. Его ученики – В. Безрученко и М. Измайлов.

Другие преподаватели консерватории: Н. Верховский, И. Янус, Б. Тризно (флейта); А. Паршин, К. Никончук (гобой); А. Березин, В. Красавин, П. Суханов (кларнет); М. Ветров, А. Большианов (труба); Д. Еремин и Г. Еремкин (фагот); П. Орехов, В. Буяновский (валторна); Е. Рейхе, А. Козлов (тромбон). В настоящее время в Петербургской консерватории успешно преподают профессора А. Вавилина (флейта); В. Безрученко, А. Казаков (кларнет); Н. Неретин (гобой); К. Соколов (фагот); В. Сумеркин (тромбон) и др.

Классы духовых инструментов Киевской, Одесской, Саратовской, Бакинской и др. консерваторий (1930-1960 гг.).

Виртуозное использование духовых инструментов в оркестровой музыке И. Стравинского (1882-1971). «История солдата», октет для двух тромбонов, двух труб, двух фаготов, кларнета и флейты (1924); три пьесы для кларнета соло (1918).

«Монологический симфонизм» Д. Шостаковича и «многокрасочность» оркестрового стиля С. Прокофьева,

Духовые инструменты в оркестровых произведениях Н.Мяковского, А. Хачатуряна.

Сочинения для духовых инструментов В. Щелокова (концерт для трубы), А. Гедике (концерты для валторны и трубы). С. Прокофьева (соната для флейты и фортепиано; увертюра на еврейские темы; квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса).

Произведения для духовых инструментов последней четверти XX века.

Участие отечественных исполнителей на духовых инструментах в международных, всесоюзных и всероссийских конкурсах (1940-е – 1970-е гг.).

Возрастание роли ударных инструментов в современной отечественной музыке. Причины: 1. Значительное повышение роли ритма как мощного средства музыкальной выразительности; 2. Усиление внимания к звуковому колориту, обусловившее стремление к расширению спектра тембров; 3. Влияние на академическую

музыку джазового искусства; 4. Ассимиляция элементов внеевропейских музыкальных культур.

Примеры использования различных ударных инструментов в симфонических произведениях отечественных композиторов (Шостакович, Щедрин и др.)

Концертная деятельность ансамблей ударных инструментов (ансамбль Марка Пекарского и др.). Отечественная школа исполнительства на ударных инструментах. Её крупнейшие мастера. Деятельность К. Купинского.

Направления научно-методической мысли в сфере исполнительства на духовых инструментах: развитие общей теории и методики обучения игре на духовых инструментах, стремление вскрыть проблемы исполнительского процесса и выявить закономерности выразительных средств с помощью объективных методов исследования; конкретизация исследовательских работ, направленная на создание методик обучения игре для каждого духового инструмента.

Научно-методические работы Н. Платонова, И. Пушечникова, Б. Дикова, А. Федотова, Н. Волкова, К. Мюльберга, В. Леонова, В. Апатского, Ю. Усова и др.

Работы по истории исполнительства на духовых инструментах Ю. Усова, С. Левина, А. Розенберга, А. Баранцева, Р. Маслова.

Кафедра духовых инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Дальнейшие перспективы развития исполнительства на духовых инструментах, его педагогики, теории и истории.

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы по теме. Прослушивание музыкальных произведений для духовых инструментов, созданных в рассматриваемый период.

Продолжение работы по составлению словаря, указывающего имена известных (теперь уже отечественных) исполнителей по своей специальности, с краткой характеристикой их творчества. Письменная характеристика истоков отечественного духового исполнительства. Письменный анализ сочинения отечественного композитора XIX века для духовых инструментов (с учетом историко-исполнительского контекста). Сформулировать основные задачи современного отечественного исполнительства.

В результате изучения данного раздела студент должен: уметь проследить всю историю развития того или иного духового инструмента с учетом достижений отечественных мастеров (в контексте общеисторического развития музыкального искусства). Уметь сформулировать признаки сходства и отличия отечественной и западноевропейской исполнительских школ на духовых инструментах. Уметь выявить связь между процессами совершенствования инструментария, развития отечественной исполнительской, композиторской и педагогической практики. Определять этапные моменты в развитии отечественного духового исполнительства. Знать имена выдающихся педагогов и исполнителей данного периода и особенно их деятельности в контексте общего процесса развития отечественного исполнительства на духовых инструментах. Уметь сформулировать особенности различных отечественных исполнительских школ. Иметь представление о роли отечественных консерваторий в формировании духового исполнительского искусства. Иметь представление о стилистических и жанровых особенностях русской музыки для духовых инструментов в аспекте расширения их выразительных возможно-

стей. Знать наиболее значительные сочинения для духовых инструментов данного периода и уметь их анализировать с учетом русской исполнительской стилистики.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

Наименование тем	Количество часов			
	Всего часов	Лекции	Семинары	Самостоя- тельная работа
Введение. Происхождение духовых инструментов и зарождение исполнительства на них	6	2	–	4
Совершенствование духовых инструментов в период от расцвета государств Древнего мира до XVI века: 1. Духовые и ударные инструменты древних цивилизаций; 2. Духовые инструменты средневековья; 3. Духовое инструментальное искусство в эпоху Ренессанса.	11	6	2	3
Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XVII-XVIII вв.: 1. XVII век; 2. XVIII век (первая половина) 3. XVIII (вторая половина)	24	12	2	10
Развитие и совершенствование исполнительства на духовых и ударных инструментах в XIX-начале XXI вв.	24	12	2	10
Отечественное исполнительство на духовых и ударных инструментах: 1. Духовые инструменты до середины XIX века; 2. Развитие отечественного исполнительства на духовых инструментах со второй половины XIX в. до 1917 года;	24	12	2	10

Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых и ударных инструментах.	18	10	4	4
Контроль	1	–	–	–
ИТОГО	108	54	12	41
		66		

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты») по дисциплине «История исполнительского искусства» текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях. В конце 2 семестра предусмотрен дифференцированный зачет в форме ответов на зачетные билеты.

V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. - М.: Классика XXI, 2005
2. Барсова И. Симфонии Густава Малера. - М.: Сов. композитор, 1975.
3. Березин В. Камерная музыка Моцарта для духовых инструментов; автореф. дис... канд. искусствоведения; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - М., 1984.
4. Беленов Л. Эволюция валторны в контексте симфонической партитуры XVIII-XX веков; автореф. дис... д-ра искусствоведения - М., 2005.
5. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке М., 1972
6. Болотин С. Биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. - Л., 1969.
7. Вдов А. Ф. Валторна в музыке композиторов венской классической школы: Автореф. дис. ... канд. иск-я – Нижний Новгород, 2005.
8. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. - М.: Музыка, 1975.
9. Вирдунг С. Трактат о музыке (1511 г.) // Пер. с нем. М. Толстобровой – Спб.: Издательский дом Early Music, Русский Фонд Старинной музыки, 2004.

10. *Глинка М.* Заметки об инструментровке; Ленингр. гос. консерватория, Каф. истории музыки проф. С.Л. Гинзбурга. - Ленингр. отд-е: Музгиз, 1937.
11. *Давыдова В.П.* Музыка для флейты русских композиторов второй половины XX века (на примере жанра концерта и сонаты): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Ростов-на-Дону, 2007.
12. *Денисов Э.* Ударные инструменты в современном оркестре М.: Сов. композитор, 1982.
13. *Иванов В.Д.* Современное искусство игры на саксофоне: проблемы истории, теории и практики исполнительства: Автореф. дис. ... д-ра иск-я. – М., 1997.
14. *Карс А.* История оркестровки; под ред. М.В. Иванова-Борецкого и Н.С. Корндорфа. - М.: Музыка, 1990
15. *Качмарчик В.* Немецкое флейтовое искусство XVIII–XIX вв.: Автореф. дис. ... д-ра иск-я. – Киев., 2009
16. *Колин В.* Основные этапы развития отечественного кларнетного исполнительства и педагогики - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1993.
17. *Левин С.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 1. Л., 1973
18. *Левин С.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 2 Л., 1983
19. *Маслов Р.* Исполнительство на кларнете (XVIII- начало XX в.). Источниковедение. Историография: автореф. дис. ... доктора иск-я. М, 1997.
20. *Михайленко А.Г.* Современная книга о маримбе. – Новосибирск, 2006.
21. *Музыкальная культура древнего мира* под ред. и с вступ. ст. Р.И. Грубера; Ленингр. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. - Л.: Музгиз, 1937
22. *Петров В.* «Концерт для кларнета с оркестром Моцарта. // Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. IV. М., 1976
23. *Рало А.А.* Эволюция сольного исполнительства на ксилофоне, маримбе, вибрафоне Автореф. дис. ... канд. иск-я – Ростов н/Д, 2016
24. *Рогаль-Левицкий Д.* Беседы об оркестре М.: Музгиз, 1961.
25. *Розенберг А.* Русская культура духовых инструментов XVIII века; автореф. дис... канд. искусствоведения; М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания. - М., 1978.
26. *Терехин Р.* Концерт для фагота с оркестром В.А.Моцарта. //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III, М., 1970
27. *Терехин Р.* Концерт для фагота с оркестром К.М.Вебера. / Вопросы музыкальной педагогики, вып. 4. М., 1983
28. *Тризно Б.* Мои учителя и современники. //Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962
29. *Усов Ю.* История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1989
30. *Усов Ю.* История отечественного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1986
31. *Черных А.* Советское духовое инструментальное искусство: справочник / М.: Сов. композитор, 1989.

Учебные пособия

1. Аудио- и видеозаписи оркестровых произведений, а также сольных и ансамблевых сочинений для духовых и ударных инструментов разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (фонотека).
2. Видеозаписи концертов симфонических оркестров НГК и кафедры духовых и ударных инструментов, проведенных в НГК (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

Основополагающей задачей дисциплины «История исполнительского искусства» является обеспечение комплексного подхода к выявлению и раскрытию всех граней творческой личности молодого музыканта, усиление и углубление мировоззренческой направленности творческого процесса, сочетание индивидуальных художественных интересов и устремлений с осмыслением процесса историко-художественной эволюции в области духового исполнительства.

С целью обеспечения комплексного и системного характера изучения истории духового и ударного исполнительства, педагог должен показать историческую обусловленность и последовательность развития искусства игры на духовых и ударных инструментах. Рассматривая основные этапы совершенствования выразительных возможностей духовых инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве, необходимо привлекать максимальное количество источников, не ограничиваясь указанным в программе минимумом. При этом важно учитывать региональную специфику и расширять источниковедческую базу за счет публикаций, посвященных проблемам исполнительства на духовых и ударных инструментах в регионе.

Рассматривая в рамках курса формирование традиций мировых национальных исполнительских школ, необходимо опираться на эстетические, педагогические взгляды и исполнительские принципы выдающихся музыкантов-духовиков и ударников. При этом важно заострять внимание студентов на конкретных артефактах, подчеркивая закономерность их появления в контексте общего процесса развития духового и ударного исполнительства. Важно формировать у студентов широкий музыкальный кругозор, включая в самостоятельную работу обязательное прослушивание произведений с последующим обсуждением в рамках семинарских занятий относительно их значения в общем процессе развития исполнительского искусства и инструментария.

Педагогу следует стимулировать творческую самостоятельность, профессиональный опыт студентов в процессе организации самостоятельной работы по дисциплине. Для реализации стратегической цели курса – формирования комплексного представления о развитии духового и ударного исполнительства и умения самостоятельно оценивать его отдельные проявления в контексте той или иной культуры и эпохи, необходимо правильно организовать целенаправленное последовательное формирование слухового опыта (прослушивание образцов), дать рекомендации по выбору прослушиваемых сочинений, по составлению словаря и анализу произведений.

Одной из важнейших целей изучения данной дисциплины является формирование у молодых музыкантов представления об универсальной исполнительской модели, компонентами которой являются общеэстетические и исполнительские идеи определенной эпохи, национальные исполнительские традиции, а также традиции локальных школ и направлений, исполнительская трактовка музыкальных жанров, музыкальных форм и конкретных произведений. Кроме того, в понятие универсальной исполнительской модели входит специфика исполнительского стиля на конкретном духовом или ударном инструменте, включающая как общие закономерности инструментального стиля эпохи, так и инвариантные черты, обусловленные конструкцией инструмента, особенностями звукоизвлечения, характерной образной сферой.

Методические указания для студентов

Приступая к изучению дисциплины «История исполнительского искусства», студент должен помнить, что состоявшегося в творческом плане профессиональ-

ного исполнителя отличает не только высокий уровень технологического мастерства, не только яркое художественное мышление, но также идейно-художественная зрелость, высокие личностные качества, осознание своей ответственности за судьбу музыкального искусства и культуры, четкая художественно-эстетическая позиция. Формированию этих качеств, раскрытию внутренней природы таланта в соответствии с индивидуальными склонностями и задатками студента призвано помочь обучение в высшем учебном заведении.

Годы обучения в консерватории являются не только своего рода творческой мастерской, но и дают возможность понимания роли и значения духовых и ударных инструментов и исполнительства на них в целостном историческом процессе развития музыкального искусства.

В данный период следует стремиться максимально освоить основы методологии теоретического познания избранной специальности.

Знание основных фактов в истории исполнительства на духовых и ударных инструментах должно способствовать развитию умения рассматривать их в контексте общеисторического развития музыкального искусства.

Для этого необходимо систематично и последовательно изучать предназначенную литературу, исторические источники, прослушивать сочинения композиторов разных эпох в различных (по возможности) интерпретациях. Познавая основные положения источниковедения и историографии, важно закреплять их сразу же на конкретных примерах, применять данную методологию в освоении истории исполнительства на конкретном духовом или ударном инструменте.

Важно в комплексе с исполнительскими дисциплинами развивать способность к выявлению и осмыслению особенностей исполнительской стилистики. По сути дела, данный комплекс является основой теоретического осмысления профессии, избранной студентом.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специальное оборудование: Класс, оборудованный роялем, аудио- и видеотехникой, необходимым количеством столов и стульев.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.