

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

Кафедра истории музыки

Рабочая программа дисциплины

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ

Направление подготовки
50.06.01 Искусствоведение
Направленность (профиль) подготовки
Музыкальное искусство

Квалификация:
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки
кадров высшей квалификации
50.06.01 Искусствоведение,
(направленность (профиль)
подготовки Музыкальное
искусство)

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, доцент Недоспасова А.П.

Редактор: начальник методического отдела Смирнова М.Ю.

Рецензент: и.о. заведующего кафедрой истории музыки, доцент Светлова О.А.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Интерпретация барочной музыки» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 50.06.01 Искусствоведение (М., 2014) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (направленность (профиль) подготовки Музыкальное искусство), с учетом учебного плана НГК, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положением о порядке формирования элективных и факультативных дисциплин и их выбора обучающимися. Данная программа является авторской.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору). Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетные единицы (ЗЕТ) – 36 часов. Из них – 19 часов отводится на аудиторную работу, 16,5 часов – на самостоятельную работу аспиранта, контроль – 0,5 часа, время изучения – 2 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – практическое знакомство с правилами и способами интерпретации сочинений XVII–XVIII веков, приобретение навыков исследовательского подхода к прочтению авторского текста (уртекста) в соответствии с исполнительской практикой эпохи Барокко.

В задачи курса входит:

- практическое освоение произведений барочной жанрово-стилистической направленности;
- формирование представлений о выразительных исполнительских и музыкальных средствах, характерных для эпохи Барокко;
- изучение специальной методической и научно-исследовательской литературы по вопросам исторически-информированного исполнительства;
- анализ художественного содержания музыкального произведения;
- углубление знаний о закономерностях и методах исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;
- формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, самостоятельности педагогического и музыкально-образного мышления, личностной и творческой инициативы.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины аспирант должен:

- знать: особенности конструкции различных инструментов XVI–XVII вв., их функции в музыкальном искусстве своего времени, особенности звукоизвлечения на барочных инструментах; характерные черты основных западноевропейских стилевых направлений XVII–XVIII вв.; стилистические влияния, воспринятые в творчестве И.С. Баха, особенности претворения в немецком искусстве доклассического периода идеи «музыка – сестра теологии»; стилистические особенности музыки второй половины XVIII в.; изменения в конструкции инструментария и смены эстетических установок;

- уметь: соотносить представления о процессах в мировой музыкальной культуре с возвращением барочной музыки в исполнительскую практику; расшифровывать и интерпретировать выписанные и подразумеваемые обозначения ритма, агогики, мелизматике в соответствии со спецификой стилевых течений; сопоставить этапы формирования научно-исторического подхода к наследию И.С. Баха во второй половине XX в.; расшифровывать знаки орнаментики; определять связующие черты барокко и классицизма в клавирной музыке второй половины XVIII в. (на примере клавирного наследия Гайдна, Моцарта);

- владеть: пониманием эстетики барочного звука (вокального и инструментального), способностью к анализу жанрового состава прикладных видов музицирования (церковного и светского); профессиональной терминологией, соответствующими изучаемой эпохе приемами звукоизвлечения, артикуляцией, динамикой, искусством фразировки; информацией о смене интерпретационных векторов музыки И.С. Баха на протяжении XIX–XX вв. и причинах их многообразия; информацией о жанрах, типах фактуры, содержании исполнительских трактатов середины и второй половины XVIII века.

На базе приобретенных знаний и умений аспирант должен обладать следующей *профессиональной компетенцией (ПК)*:

- ориентироваться в проблемном поле современного музыкознания и музыкальной педагогики (ПК-5).

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в виде групповых лекционных занятий. Основные направления отражены в Содержании курса в виде разделов, посвященных различным стилевым и исполнительским вопросам по интерпретации музыки XVII–XVIII столетий. Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает рекомендуемое соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого из разделов курса в период обучения.

Курс ориентирован на интерактивный характер общения студентов и преподавателя. Урок включает теоретическую часть (объяснение педагога) и практическое знакомство с претворением представленных знаний на примере произведений. Это может быть форма чтения произведений с листа на уроке либо самостоятельно подготовленная студентом к занятию пьеса. Программа курса должна быть составлена из произведений, представляющих разные

национальные школы, разные формы и жанры музыки XVII–XVIII вв.

Занятия (в том числе, самостоятельная работа) ориентированы на анализ предлагаемых педагогом, другими музыкантами (на основе прослушанных аудио и видеозаписей) исполнительских трактовок. Необходимо как педагогу, так и учащимся приводить конкретные аргументы в защиту собственной интерпретации произведений, ссылаясь на выразительные возможности инструмент / голоса / ансамбля инструментов, на сведения из музыкально-теоретических трактатов, на специальную литературу по практике исполнения барочной музыки.

Курс «Интерпретация барочной музыки» затрагивает и практически изучает некоторые аспекты тем, посвященные теоретическим вопросам (инструментоведение, акустику, особенности старинных форм, стилей, жанров). Курс тесно связан с историей зарубежной музыки и является частью дисциплин исторической музыкальной науки. Накапливание информации в процессе обучения способствует закреплению в сознании учащегося исторической перспективы развития музыкального искусства и его стилевой специфики. В рамках курса внимание уделено посещению студентами концертов по его тематике, работе с аудио и видеоматериалами фонотеки консерватории.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (основные дидактические единицы)

Сочетание освоения истории, теории, стилевых направлений и эстетики музыкальных эпох в период возникновения и развития инструментального / вокального репертуара в западноевропейской музыкальной культуре XVII–XVIII столетий. Изучение инструментария, исполнительской практики эпохи барокко на основании трактатов, современной специальной литературы. Развитие и совершенствование всего комплекса профессиональных навыков молодого музыканта, формирование его творческой личности, художественных, исполнительских принципов, самостоятельности мышления.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Конструктивные особенности инструментария эпохи Барокко, способы темперации. Эстетика звучания. Виды фактуры, приемы ее развития в музыке XVII–XVIII вв.

Тема 1. Введение. Определение исторических рамок курса. Вторая половина XIX–XX вв. в практическом и научном освоении барочного

репертуара. Инструменты, этапы их развития и усовершенствования, способы темперации.

Практическая работа. Знакомство с конструкцией, звучанием, техникой игры. Основы звукоизвлечения и средства выразительности каждого из инструментов.

Самостоятельная работа. Чтение и конспектирование литературы по теме.

Тема 2. Инструментальная и вокальная музыка Италии и Франции XVII–XVIII в. Жанры, особенности формы, приемы развития фактуры. Аппликатурные принципы. Музыкально-исполнительские трактаты. Влияние вокального речитативного стиля на форму и фактуру сочинений XVIII в.

Практическая работа. Чтение с листа на фортепиано произведений по теме.

Самостоятельная работа. Чтение трактатов и литературы по теме.

В результате освоения этого раздела студент должен:

- знать особенности конструкции различных инструментов XVI–XVIII вв., их функции в музыкальном искусстве своего времени, особенности звукоизвлечения на барочных инструментах;
- уметь соотносить представления о процессах в мировой музыкальной культуре с возвращением барочной музыки в исполнительскую практику;
- владеть пониманием эстетики барочного звука (вокального и инструментального), способностью к анализу жанрового состава прикладных видов музицирования (церковного и светского).

Раздел 2. Французский и итальянский стили: противостояние и взаимопроникновение. Обогащение барочного репертуара XVIII в. чертами обоих стилей.

Тема 3. Изучение характерных особенностей стилевых направлений итальянского и французского музыкального искусства. Специфика расшифровки мелизматике, способов ритмической альтерации, агогике, динамики. Жанровый состав.

Практическая работа. Прослушивание аудио записей сочинений с анализом их принадлежности тому или иному стилю.

Самостоятельная работа. Чтение литературы по теме.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать характерные черты основных западноевропейских стилевых направлений XVII–XVIII вв.,
- уметь расшифровывать и интерпретировать выписанные и подразумеваемые обозначения ритма, агогике, мелизматике в соответствии со спецификой стилевых течений;
- владеть профессиональной терминологией, соответствующими изучаемой эпохе приемами звукоизвлечения, артикуляцией, динамикой, искусством фразировки.

Раздел 3. Исполнительские проблемы интерпретации сочинений И.С. Баха

Тема 4. Немецкая музыка конца XVII–XVIII вв. Специфические черты композиторского мышления. Музыкальная риторика и теория аффектов. Интеграция итальянского и французского стилей. Новый подход Баха к детализации записи нотного текста, освоение новых видов клавирной фактуры через транскрипции итальянских инструментальных концертов.

Практическая работа. Исполнительский анализ одной из 2-х, 3-х голосных Инвенций И.С. Баха по Urtext'у.

Самостоятельная работа. Чтение литературы о музыкальной риторике и теории аффектов.

Тема 5. Многообразие исполнительских и методических подходов к музыке Баха на протяжении последних 200-т лет.

Практическая работа. Сравнительный анализ различных способов интерпретации клавирных сочинений Баха на протяжении XX в.

Самостоятельная работа. Чтение литературы, изучение аудио и видео материалов по теме.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать стилистические влияния, воспринятые в творчестве И.С. Баха, особенности претворения в немецком искусстве доклассического периода идеи «музыка – сестра теологии»;
- уметь сопоставить этапы формирования научно-исторического подхода к наследию И.С. Баха во второй половине XX в.;
- владеть информацией о смене интерпретационных векторов музыки И.С. Баха на протяжении XIX–XX вв. и причинах их многообразия.

Раздел 4. Музыка второй половины XVIII в. – от Барокко к классическому стилю.

Тема 6. К.Ф.Э. Бах, Трактат «Опыт истинного искусства игры на clavире». Гайдн и Моцарт: инструментарий, стилистика и эстетика музыкальной культуры второй половины XVIII в. Новый облик музыкального текста – включение в авторский текст обозначений интерпретации.

Практическая работа. Чтение с листа сочинений Й. Гайдна, Моцарта, исполнительский анализ.

Самостоятельная работа. Способы обозначения орнаментики и её реализация в клавирных сочинениях Гайдна. Чтение трактата «Опыт истинного искусства игры на clavире» К.Ф.Э. Баха.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать стилистические особенности музыки второй половины XVIII в.; изменения в конструкции инструментария и смены эстетических установок;

- уметь расшифровывать знаки орнаментики; определять связующие черты барокко и классицизма в клавирной музыке второй половины XVIII в. (на примере клавирного наследия Гайдна, Моцарта);

- владеть информацией о жанрах, типах фактуры, содержании исполнительских трактатов середины и второй половины XVIII века.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на индивидуаль ные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
1.	Конструктивные особенности инструментария эпохи Барокко, способы темпериции. Эстетика звучания. Виды фактуры, приемы ее развития в музыке XVII–XVIII вв.	8	4	4
2.	Французский и итальянский стили: противостояние и взаимопроникновение. Обогащение барочного репертуара XVIII в. чертами обоих стилей.	9	5	4
3.	Исполнительские проблемы интерпретации сочинений И.С. Баха	9	5	4
4.	Музыка второй половины XVIII в. – от Барокко к классическому стилю.	9,5	5	4,5
5.	Контроль	0,5	–	–
	Итого за год	36	19	16,5

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с учебным планом НГК проводится зачет с оценкой в конце 2-го семестра.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика – XXI, 2005.
2. Булгакова Л.В. Редакции фортепианных произведений : теоретические аспекты и сравнительный анализ: дис. ... канд. искусствоведения. – Новосибирск, 2012.
3. Волконский, А. Основы темперации. «Композитор», – М., 2003.
4. Друскин, М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI–XVIII веков. – Л., 1960.
5. Зенаишвили Т. Клавесин эпохи И.С.Баха и «Гольдберг-вариации» на английском типе клавесина XVIII в. // Старинная музыка. №1-2. - М., 2005.
6. Копчевский, Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. – М., «Музыка», 1986.
7. Куперен, Фр. Искусство игры на клавесине. – М., «Музыка», 1973.
8. Любимов А. Б. От редактора-составителя // Французская клавесинная музыка. Редактор-составитель А. Любимов. – М., 1988
9. Недоспасова, А. Лютневый клавир /«Старинная музыка» №1-2. – М., 2005.
10. Остроумова, Н. Иоганн Кунау. Жизнь и творчество музыканта эпохи барокко. – М., «Прест», 2003.
11. Розанов, И. Музыкально-риторические фигуры в клавирных трактатах Франции и Германии первой половины XVIII века / Музыкальная риторика и фортепианное искусство. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 104. – М., 1989.
12. Шекалов, В.А. Возрождение клавесина. (Европа и Америка) – РГПУ им. Герцена. – СПб., «Наука», 2008.

Учебные пособия

1. Бурундуковская Е. В. Золотой век итальянской органной музыки. Лекции по курсу «История органной музыки» / Казанская консерватория. Казань, 2004.
2. Заславская П. И. Из истории немецкой клавирной педагогики XVIII в: Ф. В. Марпург, И. К. Ф. Рельштаб: Уч. пособие для вузов. – Владивосток, 2007.
3. Зенаишвили Т. А. Работа над регистровкой и артикуляцией в органных сочинениях Иоганна Пахельбеля: уч. пособие для педагогов и студентов вузов, Моск. Консерватория. – Москва, 2008.
4. Как исполнять Баха: Уч.-метод изд. / Сост., вступ. ст. А. Меркулов. М., Классика–XXI, 2007.
5. Как исполнять Гайдна: Уч.-метод изд. / Сост., вступ. ст. А. Меркулов. – М., Классика–XXI, 2003.
6. Недоспасова А. П. Исторические типы клавирного исполнительства. Уч.-

метод. пособие для муз. вузов. – Новосибирск, Новосибирская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2017.

7. Аудио и видео записи произведений эпохи Барокко в исполнении известных музыкантов (фонотека).
8. Видеозаписи концертов старинной музыки, проведенных в НГК (фонотека).

Рекомендуемые нотные сборники для практических занятий

1. *Бах, И. С.* Нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха для фортепиано. // Подготовка изд. и вступ. статья Н. Копчевского. – М., 1975.
2. *Бах, И.С.* Клавирные обработки сочинений других композиторов. Т. 1. Шесть концертов для клавира (обработки концертов А. Вивальди и др. авторов). BWV 972–977 // Подг. текста и коммент. К. Хеллера. Уртекст The New Bach Edition. Русское музыкальное издательство. РМИ 5515. – М., 2005.
3. *Бах, И.С.* Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах (1725) для фортепиано. // Ред., вступ. статья, коммент. Л.И. Ройзмана. – М., 1977.
4. Клавирные пьесы западноевропейских композиторов. В 3-х вып. Сост. и вступ. ст. Н. Копчевского. – М., Музыка, 1975–77 гг.
5. *Рамо, Ж.Ф.* Полное собрание сочинений для клавесина. Вст. статья В. Брянцева, ред. Л. Рощиной. – М., Музыка, 1972.
6. *Фрескобальди, Дж.* Избранные клавирные сочинения. Сост. и ред. Н. Копчевского. – М., 1983.
7. A. Valente. Ricercars, Chansons, and Dances from Intavolatura de Cimbalo. 1576. The keyboard Repertoire: early music for harpsichord and organ: Band 18. – London Pro Musica Edition. EK 18.
8. J.S. Bach. The Well-Tempered Clavier. Vol. 1, 2. Edited by A. Dürr. Urtext of the New Bach Edition. – Bärenreiter, BA 5191, 1989
9. L. Couperin. Pieces De Clavecin. Le Pupitre. Collection de musique ancienne publiée sous la direction de François Lesure. Edited par Alan Curtis. – Paris, Heugel&C. LP 18
10. Oxford Music For Keyboard. An Anthology edited and annotated by Howard Ferguson. Early English music, Vol. 1, 2. Early French music, Vol. 1, 2. Early German music, Vol. 1, 2. Early Spanish music, Vol. 1, 2, 3. Oxford University Press, – UK. 1971-72.

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

В современных условиях мы наблюдаем процесс актуализации и внедрения в концертную практику барочного репертуара. Педагогу необходимо расширить рамки концертного репертуара студентов и подготовить будущих исполнителей к самостоятельной работе над изучением, исполнением сочинений XVII–XVIII вв.

Научно-исторический подход диктует определенные требования к интерпретации сочинений. основополагающий принцип – соответствие исполнения стилистическим и эстетическим идеалам эпохи, в которую творил создатель произведений. Алгоритм работы над исполнением любого сочинения имеет общие черты для всех эпох. Он основан на изучении первоисточника (авторского текста), стилистических и эстетических, исполнительских особенностей эпохи. Инструментарий, для которого музыка была написана, всегда диктует технику и способы исполнения, имеет индивидуальные средства выразительности. В этой связи современный исполнитель сталкивается со значительными трудностями, обусловленными не только временной отдаленностью XVII–XVIII столетий, но и сменой конструкции инструментов, эстетики звучания. Перемены произошли и в способах фиксации музыкального

текста.

Преподавателю данной дисциплины нужно обращать внимание студентов на комплексное изучение материала, способствующее выработке умений стилистически верно интерпретировать Urtext. Большую помощь оказывают издаваемые в последние годы на русском языке специальная методическая литература, посвященная различным аспектам интерпретации. Учитывая специфику исполнительского мышления и памяти преподавателю необходимо иметь достаточный нотный материал для практических занятий в виде чтения с листа барочных сочинений, не искаженный позднейшими редакторскими правками. В результате процесс исполнения должен стать творческим *соавторством*, основанным на конкретных знаниях об эпохе, создавшей то или иное произведение.

Методические указания для студентов

Курс рассчитан на раскрытие исследовательского и творческого потенциала аспирантов. Изучение данной дисциплины должно стать продолжением профессионального образования аспиранта, который, обращаясь в исполнительской практике к барочной музыке, получает знания об эволюции и становлении репертуара XVII-XVIII вв. Непосредственное знакомство с музыкальными текстами сочинениями доклассического периода, изучение теоретических и практических трудов прошлого должны выработать алгоритм дальнейшей работы над интерпретацией музыки прошлого. Необходимо научиться понимать замысел композитора, вырабатывать обоснования и аргументы для собственных трактовок и исполнительских идей, умение критически осмысливать различные исполнения.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специализированная учебная аудитория с фортепиано, музыкальный центр, DVD плеер, монитор.

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.