

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 13.09.2023 14:36:08

Уникальный идентификатор:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное образовательное учреждение

высшего образования

«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра специального фортепиано

Рабочая программа дисциплины

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ

для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки
по специальностям:

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам);
53.09.03 Искусство композиции; 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

Квалификации:

«Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в
высшей школе»; «Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей
школе», «Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе»

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.

Председатель Ученого совета

_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО для
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки
по специальностям: 53.09.01
Искусство музыкально-
инструментального исполнительства
(по видам); 53.09.02 Искусство
вокального исполнительства (по
видам); 53.09.03 Искусство
композиции; 53.09.05 Искусство
дирижирования (по видам)

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

Редактор: начальник методического отдела Смирнова М.Ю.

Рецензенты:

заведующий кафедрой специального фортепиано, профессор Игноян Т.И.;
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 для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), 53.09.03 Искусство композиции и 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам); с учетом основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ассистентура-стажировка); учебных планов подготовки ассистентов-стажеров по соответствующим специальностям в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Данная программа является авторской.

Аннотация курса. Дисциплина «Интерпретация барочной музыки» входит в число дисциплин вариативной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ (72 часа), аудиторная работа – 19 часов, самостоятельная работа – 52,5 часов, контроль – 0,5 часа занятия занимают 1 час в неделю в течение 2-го семестра на 1-м курсе. Предмет реализуется в форме групповых 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 и подготовка к концертному выступлению 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, умение воплощать его в звучании музыкального инструмента / голоса / ансамбля инструментов;
- 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.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина в кругу других предметов профессионального цикла ассистентуры-стажировки является важным звеном в системе профессиональной педагогической подготовки будущих квалифицированных исполнителей и преподавателей высшего звена. Она сфокусирована на формировании навыков высшего уровня исполнителя и музыкального педагога, тесно взаимосвязана с дисциплинами «Творческая практика» «Педагогическая практика». Являясь продолжением вузовских курсов «Исторические типы клавирного исполнительства» (для пианистов), «История зарубежной музыки» (для вокалистов, инструменталистов, дирижеров), дисциплина «Интерпретация барочной музыки» интегрирует накопленные ранее знания ассистентов-стажеров.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины ассистент-стажер 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-XVII 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, мелизматики 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 ассистент-стажер должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11; ПК-18 по специальности 53.09.03 Искусство композиции);

- готовность разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ПК-12; ПК-19 по специальности 53.09.03 Искусство композиции).

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–XVII в. Жанры, особенности формы, приемы развития фактуры. Аппликатурные принципы. Музыкально-исполнительские трактаты. Влияние вокального речитативного стиля на форму и фактуру сочинений XVII 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–XVII 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 музикации (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 мелизматики, способов ритмической альтерации, агогики, 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-XVII вв.,
- уметь расшифровывать и интерпретировать выписанные и подразумеваемые обозначения ритма, агогики, мелизматики 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–XVII 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 клавире». 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 клавире» 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	19	4	15

	Барокко, способы темперации. Эстетика звучания. Виды фактуры, приемы ее развития в музыке XVII–XVII вв.			
2.	Французский и итальянский стили: противостояние и взаимопроникновение. Обогащение барочного репертуара XVIII в. чертами обоих стилей.	20	5	15
3.	Исполнительские проблемы интерпретации сочинений И.С. Баха	20	5	15
4.	Музыка второй половины XVIII в. – от Барокко к классическому стилю.	12,5	5	7,5
5.	Контроль	0,5	–	–
	Итого за год	72	19	52,5

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с учебными планами НГК для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки по специальностям: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам); 53.09.03 Искусство композиции; 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) проводится зачет с оценкой в конце 2-го семестра.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА Рекомендуемая литература

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеverdi. – 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. Зенавишвили 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. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. Сб. статей. // Под ред. В.П. Шестакова. – М., 1971.
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. Зенаяшвили Т. А. Работа над регистрацией 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 comment. 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, comment. 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. Брянцевой, ред. Л. Рошиной. – М., Музыка, 1972.
6. *Фрескобальди, Дж.* Избранные клавирные сочинения. Сост. и ред. Н. Копчевского. – М., 1983.

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.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
4. Информационная система «Музыкальная культура Сибири» URL: <https://www.media-nsmlink.ru/>:

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
5. 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 помошь 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 студентов консерватории, уже обладающих достаточным исполнительским опытом, знаниями в классическом и современном репертуаре. Изучение данной дисциплины должно стать продолжением профессионального образования ассистента-стажера, 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 плейер, монитор.

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