Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 06.12.2024 17:00:20
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора

_____В.В. Стародубцев

_____ 2024 г.

Исторические типы клавирного исполнительства

рабочая программа дисциплины (модуля)

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль подготовки Фортепиано

Форма обучения: Очная
Факультет: Фортепианный факультет
Кафедра: Кафедра специального фортепиано

Контроль:
зачет 3

Распределение часов

Семестр	**3(2.1)**	Итого
Вид занятий	УП	УП
Контрольные часы	0,5	0,5
Контактная работа	28	28
Сам. работа	43,5	43,5
Итого	72	72

Программу составил(и):
канд. иск., доц., Недоспасова А.П. _____

Рецензент(ы):
проф., Игноян Т.И. _____

Рабочая программа дисциплины
Исторические типы клавирного исполнительства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 730)

составлена на основании учебного плана:
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль подготовки Фортепиано

утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2024 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра специального фортепиано

Протокол от 25.06.2024 г. № 12

Зав. кафедрой Игноян Тамара Игнатьевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса - практическое знакомство с ранними клавирными сочинениями XVI–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.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина занимает важное место в кругу других предметов подготовки квалифицированных концертных исполнителей, артистов камерного ансамбля, преподавателей. Курс «Исторические типы клавирного исполнительства» формирует у студентов навыки практического освоения клавирного репертуара доклассического периода, способствует воспитанию исторически ориентированного мышления, принципы которого согласуются с эстетическими установками и стилевыми критериями музыкального искусства конкретных исторических периодов. В соответствии с современными тенденциями отдается предпочтение работе музыкантов-исполнителей с авторским текстом (уртекстом), свободным от позднейших редакторских наслоений.
В соответствии с темами и задачами данный курс связан с дисциплинами «Дополнительный инструмент: орган», «Искусство импровизации», «Дополнительный инструмент: клавесин», он расширяет возможности профессионального применения выпускника, готовит его к дальнейшей творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.20

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная факультативная дисциплина занимает свое немаловажное место в кругу других предметов подготовки органистов в ВУЗе. Курс «Исторические типы клавирного исполнительства» продолжает выработку у студентов специальных навыков в освоении клавирного репертуара доклассического периода, способствует воспитанию исторически ориентированного мышления, принципы которого согласуются с эстетическими установками и стилевыми критериями музыкального искусства конкретных исторических периодов. Изучение и исполнение ранней музыки наряду с классической и современной музыкой становится привычным явлением музыкального быта различных концертных организаций и образовательных учреждений. Таким образом, факультативный курс «Исторические типы клавирного исполнительства» расширяет возможности профессионального применения студента, готовит выпускника к дальнейшей творческой деятельности.
Данный курс пересекается с материалами нескольких дисциплин: «Специальный инструмент», «История фортепианного исполнительского искусства», «Искусство импровизации». В нем затрагиваются и практически изучаются некоторые теоретические вопросы (инструментоведение, акустика, старинные формы, стили, жанры). 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 клавирного искусства.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПКО-2: Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

ПКО-2.1: Знать: – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

ПКО-2.2: Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

ПКО-2.3: Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
Раздел 1	**Раздел 1. Конструкция клавишных инструментов. Способы темперации. Виды ранней клавирной фактуры, приемы ее развития в музыке XVI–XVII вв.**		
1. 1	Введение. Определение исторических рамок курса. Вторая половина XIX–XX вв. в практическом и научном освоении раннего клавирного репертуара. Семейство клавишных инструментов, этапы развития и усовершенствования, способы темперации/Лек/	3	2
1. 2	Введение. Определение исторических рамок курса. Вторая половина XIX–XX вв. в практическом и научном освоении раннего клавирного репертуара. Семейство клавишных инструментов, этапы развития и усовершенствования, способы темперации/СР/	3	4
1. 3	Клавирные сборники в Италии, Испании и Франции XVI–XVII в. Жанры, особенности формы, приемы развития фактуры, диминуирование. Аппликатурные принципы. Музыкально-исполнительские трактаты. Влияние вокального речитативного стиля на форму и фактуру итальянских клавирных сочинений XVII в./Лек/	3	2
1. 4	Клавирные сборники в Италии, Испании и Франции XVI–XVII в. Жанры, особенности формы, приемы развития фактуры, диминуирование. Аппликатурные принципы. Музыкально-исполнительские трактаты. Влияние вокального речитативного стиля на форму и фактуру итальянских клавирных сочинений XVII в./СР/	3	4
Раздел 2	**Раздел 2. Особенности различных западноевропейских клавирных школ, взаимовлияния, индивидуальные достижения.**		

2. 1	Английская клавирная школа XVI–XVII вв. Жанры, формы, фактурный облик клавирных сочинений. Артикуляция в ее связи с аппликатурными принципами. Старинные лады и подразумеваемые знаки альтерации. Орнаментика. Музыкально-теоретические трактаты./Лек/	3	1
2. 2	Английская клавирная школа XVI–XVII вв. Жанры, формы, фактурный облик клавирных сочинений. Артикуляция в ее связи с аппликатурными принципами. Старинные лады и подразумеваемые знаки альтерации. Орнаментика. Музыкально-теоретические трактаты./СР/	3	3
2. 3	Французская клавирная школа XVI в. Особенности конструкции французских клавесинов. Жанр нетактированной прелюдии. Формирование типа французской сюиты. Орнаментика и способы ее расшифровки. Манера неровной игры inegalite./Лек/	3	1
2. 4	Французская клавирная школа XVI в. Особенности конструкции французских клавесинов. Жанр нетактированной прелюдии. Формирование типа французской сюиты. Орнаментика и способы ее расшифровки. Манера неровной игры inegalite./СР/	3	3
2. 5	Южнонемецкая клавирная школа XVII в. Индивидуальные черты. Итальянские и французские влияния./Лек/	3	2
2. 6	Южнонемецкая клавирная школа XVII в. Индивидуальные черты. Итальянские и французские влияния./СР/	3	4
2. 7	Клавирная музыка Г. Пёрселла. Французские влияния и индивидуальные черты авторского стиля./Лек/	3	2
2. 8	Клавирная музыка Г. Пёрселла. Французские влияния и индивидуальные черты авторского стиля./СР/	3	3,5
2. 9	Французская клавирная музыка конца XVII–XVIII вв. Усовершенствование выразительных возможностей французских клавесинов с помощью новых конструктивных идей. Анализ откристаллизовавшихся форм, жанров, видов фактуры. Способы фиксации и расшифровки мелизматики. /Лек/	3	2
2. 10	Французская клавирная музыка конца XVII–XVIII вв. Усовершенствование выразительных возможностей французских клавесинов с помощью новых конструктивных идей. Анализ откристаллизовавшихся форм, жанров, видов фактуры. Способы фиксации и расшифровки мелизматики. /СР/	3	3
2. 11	Антагонизм французского и итальянского стилей в конце XVII в. Взаимопроникновение и обогащение клавирного репертуара чертами обоих стилей в XVIII столетии. /Лек/	3	2
2. 12	Антагонизм французского и итальянского стилей в конце XVII в. Взаимопроникновение и обогащение клавирного репертуара чертами обоих стилей в XVIII столетии. /СР/	3	4

Раздел 3	**Раздел 3. Немецкое клавирное искусство XVII-XVIII вв.**		
3. 1	Немецкая клавирная музыка конца XVII–XVII вв. Специфические черты композиторского мышления. Музыкальная риторика и теория аффектов. Возникновение жанра немецкой клавирной сонаты в творчестве И. Кунау. /Лек/	3	2
3. 2	Немецкая клавирная музыка конца XVII–XVII вв. Специфические черты композиторского мышления. Музыкальная риторика и теория аффектов. Возникновение жанра немецкой клавирной сонаты в творчестве И. Кунау. /СР/	3	2
3. 3	Клавирное наследие И.С. Баха – кульминация развития немецкой клавирной школы барокко. Анализ сочинений И.С. Баха с точки зрения эстетики и стилистики немецкого барокко, черты итальянского и французского стилей. Детализация записи нотного текста. Освоение новых видов фактуры через транскрипции иных инструментальных концертов. Новые аппликатурные приемы. Конструкции клавишных инструментов-гибридов. /Лек/	3	2
3. 4	Клавирное наследие И.С. Баха – кульминация развития немецкой клавирной школы барокко. Анализ сочинений И.С. Баха с точки зрения эстетики и стилистики немецкого барокко, черты итальянского и французского стилей. Детализация записи нотного текста. Освоение новых видов фактуры через транскрипции иных инструментальных концертов. Новые аппликатурные приемы. Конструкции клавишных инструментов-гибридов. /СР/	3	2
3. 5	Многообразие исполнительских и методических подходов к музыке Баха на протяжении последних 200-т лет./Лек/	3	2
3. 6	Многообразие исполнительских и методических подходов к музыке Баха на протяжении последних 200-т лет./СР/	3	2
Раздел 4	**Раздел 4. Испанские влияния в клавирной музыке XVIII в.**		
4. 1	Жанр Фанданго в клавирном творчестве А. Солера, И. Прача, Л. Боккерини./Лек/	3	1
4. 2	Жанр Фанданго в клавирном творчестве А. Солера, И. Прача, Л. Боккерини./СР/	3	2
4. 3	Клавирное наследие Д. Скарлатти. Сплав итальянского и испанского стилей. Кристаллизация новых технических приемов, средств художественной выразительности, типов клавирной фактуры в сонатах Д. Скарлатти. /Лек/	3	2
4. 4	Клавирное наследие Д. Скарлатти. Сплав итальянского и испанского стилей. Кристаллизация новых технических приемов, средств художественной выразительности, типов клавирной фактуры в сонатах Д. Скарлатти. /СР/	3	2

Раздел 5	**Раздел 5. Клавирная музыка второй половины XVIII в. – от барокко к классическому стилю. Кристаллизация гомофонно-гармонического типа фактуры, типических черт развитой клавирной техники.**		
5. 1	Клавирная музыка К.Ф.Э. Баха. Трактат «Опыт истинного искусства игры на клавире»./Лек/	3	3
5. 2	Клавирная музыка К.Ф.Э. Баха. Трактат «Опыт истинного искусства игры на клавире»./СР/	3	1
5. 3	Стилевые особенности в клавирной музыке второй половины XVIII в. Итальянская клавирная музыка. Клавирный репертуар в России второй половины XVIII в./Лек/	3	1
5. 4	Стилевые особенности в клавирной музыке второй половины XVIII в. Итальянская клавирная музыка. Клавирный репертуар в России второй половины XVIII в./СР/	3	2
5. 5	Клавирное наследие Гайдна и Моцарта во взаимосвязи с инструментарием, стилистикой и эстетикой музыкальной культуры второй половины XVIII в. Черты интерпретации, включенные в авторский текст. /Лек/	3	1
5. 6	Клавирное наследие Гайдна и Моцарта во взаимосвязи с инструментарием, стилистикой и эстетикой музыкальной культуры второй половины XVIII в. Черты интерпретации, включенные в авторский текст. /СР/	3	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов:

1. Эволюция жанра французской сюиты в XVII–XVIII вв.
2. Чтение с листа и обсуждение вариантов интерпретации Токкаты Дж. Пикки из Фицуильямовой верджинальной книги.
3. Проверка знания музыкального материала курса.
4. Взаимосвязь конструктивного развития клавиатуры и аппликатурных принципов XVI–XVIII вв.
5. Чтение с листа и обсуждение способов интерпретации пьесы У. Бёрда «Колокола».
6. Проверка знания музыкального материала курса.
7. Итальянский и французский стили в клавирной музыке XVII–XVIII вв.
8. Чтение с листа Сюиты Г. Пёрселла №7, обсуждение способов интерпретации.
9. Проверка знания музыкального материала курса.
10. Равномерная и неравномерная темперации. Отражение темперации на художественных свойствах клавирных сочинений XVI–XVIII вв.
11. Исполнительский анализ сонаты Д. Скарлатти E-dur, К.216
12. Проверка знания музыкального материала курса.
13. Средства художественной выразительности клавесина, тембровые и динамические возможности. Способы компенсации недостатков нединамической клавиатуры.
14. Исполнительский анализ сонаты К.Ф.Э. Баха ля-минор W. 41/1 (из цикла «Вюртембюргских» сонат).
15. Проверка знания музыкального материала курса.
16. Особенности записи и расшифровки мелизматики XVII – первой половины XVIII вв.

17. Прелюдии нетактированные и тактированные: виды записи и способы исполнения.
18. Проверка знания музыкального материала курса.
19. Вторая половина XIX–XX вв. в практическом и научном освоении раннего клавирного репертуара.
20. Исполнительский анализ Прелюдии и фуги Соль мажор И.С. Баха из II тома «Хорошо темперированного клавира».
21. Проверка знания музыкального материала курса.
22. Программные клавирные сочинения эпохи Барокко.
23. Исполнительский анализ пьесы К.Л. Дакена «Ку-ку».
24. Проверка знания музыкального материала курса.
25. Французские сюиты И.С. Баха в контексте стилевых явлений XVIII в.
26. Основные темы трактата Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине».
27. Проверка знания музыкального материала курса.
28. Клавирные сочинения К.Ф.Э. Баха.
29. Исполнительский анализ сонаты Д. Скарлатти, К 119.
30. Проверка знания музыкального материала курса.
31. Клавирные сонаты Д. Скарлатти в контексте новых видов техники и типов фактуры.
32. Исполнительский анализ «Итальянского концерта» И.С. Баха.
33. Проверка знания музыкального материала курса.

5.2. Фонд оценочных средств

Оцениваемые компоненты:

полнота и точность раскрытия проблематики вопроса в устном ответе 40%
владение кругом понятий и терминов 40%
знание специальной литературы по курсу 20%

Критерии оценки работы

Ответы студента оценивается по пятибалльной системе.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если он:
- глубоко, осмысленно, в полном объёме усвоил материал по теме курса, излагает его, используя грамотную терминологию, изучил рекомендуемую литературу;
- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических задач;
- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе учёбы, собственной профессиональной деятельности.

Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту, если он:
- полно раскрыл избранную проблематику вопроса, изучил рекомендуемую литературу;
- применяет теоретические знания на практике;
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса, легко исправимые с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется если студент:
- обнаруживает понимание основных положений излагаемого материала, однако наблюдается значительная неполнота знаний;
- владеет материалом в пределах общей проблематики курса, знает основные понятия и определения;
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и профессиональной деятельности.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент:
- не может дать правильный ответ;
- ответ содержит грубые ошибки в определении понятий;
- показал неумение работать с источниками информации;
- показал значительные пробелы в знании основного материала по заявленной проблематике;

- отказался отвечать.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Арнонкур Николаус Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди:. - Москва: Классика-XX, 2005. - 280 с
2. Бурундуковская Елена Викторовна Золотой век итальянской органной музыки:лекция по курсу "История органной музыки". - Казань, 2004. - 39 с
3. Волконский Андрей Основы темперации (1996):. - М.: Композитор, 2003. - 64 с
4. Заславская Полина Игоревна Из истории немецкой клавирной педагогики XVIII века: Ф. В. Марпург, И. К. Ф. Рельштаб:учеб. пособие для вузов. - Владивосток: РИО ДВГАИ, 2007. - 167 с.
5. Куперен Франсуа Искусство игры на клавесине:. - М.: Музыка, 1973. - 151 с
6. Недоспасова Анна Павловна Исторические типы клавирного исполнительства:учебное пособие для музыкальных вузов по образовательной программе : бакалавриат, специалитет спец./напр. 53.03.02 "Музыкально-инструментальное искусство (профиль : фортепиано)". - Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2017. - 43 с.
7. Шекалов Владимир Александрович Возрождение клавесина (Европа и Америка):моногр.. - СПб.: Наука ; САГА, 2008. - 255 с.

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

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

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Университетская библиотека»	https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub	БД
Информационная система «Музыкальная культура Сибири»	https://www.media-nsglinka.ru/	БД
Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме	http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp	БД
Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)]	https://imslp.org/wiki/Main_Page	БД
Научная электронная библиотека eLibrary.ru	https://elibrary.ru	ИСС
Справочная система электронного каталога библиотеки	http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp	ИСС
Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки	http://www.rsl.ru	ИСС
Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки	http://www.nlr.ru	ИСС
Электронный федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru/	ИСС

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Специализированная учебная аудитория с клавесином, органом и фортепиано, музыкальный центр, DVD плейер, монитор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс рассчитан на раскрытие исследовательского и творческого потенциала студентов консерватории, уже обладающих достаточным исполнительским опытом, знаниями в классическом и современном фортепианном репертуаре. Изучение данной дисциплины должно стать продолжением профессионального образования пианиста, который, обращаясь в исполнительской практике к ранней музыке, получает знания об эволюции и становлении клавирного репертуара. Непосредственное знакомство с музыкальными текстами сочинениями доклассического периода, изучение теоретических и практических трудов прошлого должны выработать алгоритм дальнейшей работы пианиста над интерпретацией клавирной музыки прошлого. Необходимо научиться понимать замысел композитора, вырабатывать обоснования и аргументы для собственных трактовок и исполнительских идей, умение критически осмысливать различные исполнения.