

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики музыкального образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

История исполнительского искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Дополнительное образование (в области музыкально-инструментального искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики музыкального образования
« 21 » февраля 2023 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой _____ Арановская И.В. « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Двойнина Г.Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики
музыкального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «История исполнительского искусства» соответствует требованиям
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому
учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Дополнительное образование (в области музыкально-инструментального
искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г.,
протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование системы музыкально-исторических знаний по исполнительскому искусству.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «История исполнительского искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История России», «Музыкальная форма», «Основы российской государственности», «Педагогика», «Психология», «Философия», «Историко-культурное наследие Волгоградской области», «История российской государственной символики», прохождения практик «Производственная (проектно-творческая) практика», «Учебная (методическая в области инструментального исполнительства) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Изучение инструментального педагогического репертуара», «Методика обучения игре на инструменте», «Современная инструментальная литература», прохождения практики «Производственная (педагогическая в области инструментального исполнительства) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8);

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основные этапы становления и развития исполнительского искусства;
– структуру, состав и дидактические единицы предметной области музыкальное искусство;

уметь

– охарактеризовать особенности исполнительских стилей в их исторической ретроспективе;
– осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГТ;
– использовать современные специальные научные знания и результаты исследований в педагогической деятельности;

владеть

- навыками, необходимыми для анализа и сопоставления различных редакций исполнительской литературы;
- навыками разработки различных форм учебных занятий, применения методов, приемов и технологий обучения, в том числе информационных.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		5 / 6	
Аудиторные занятия (всего)	56	24 / 32	
В том числе:			
Лекции (Л)	24	10 / 14	
Практические занятия (ПЗ)	32	14 / 18	
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –	
Самостоятельная работа	80	44 / 36	
Контроль	8	4 / 4	
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЗЧ	
Общая трудоемкость	часы	144	72 / 72
	зачётные единицы	4	2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Доклассический и классический периоды истории исполнительского искусства	История фортепианного исполнительства с древней традиции импровизации до 16-18 веков. Общественные предпосылки формирования клавирной культуры. Импровизация как основа исполнительского искусства 16-18 веков. Важнейшие клавирные школы 16-18 веков. Зарождение французской клавессинной школы (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо). Клавирная сюита. Клавирное творчество И. С. Баха. Исполнительские и педагогические принципы И. С. Баха. Выдающиеся интерпретаторы его клавирных сочинений. Редакции произведений И. С. Баха для клавира (Б. Барток, Ф. Бузони, Б. Муджеллини, К. Черни). Формирование сонатно-симфонического мышления. Изобретение фортепиано. Исполнительские школы позднего классицизма (творчество Й. Гайдна, В. Моцарта). Эволюция фортепианного искусства на примере их творчества. История редактирования фортепианных произведений. Л. ван Бетховен и его исполнительская деятельность. Черты стиля и жанры фортепианного творчества.
2	Романтический период истории исполнительского искусства	Особенности развития фортепианного искусства в романтический период (18-19 века). Зарождение романтизма в музыке. Ф. Шуберт как представитель лирического направления в музыке. Исполнительское

		творчество Ф. Мендельсона-Бартольди. Интерпретация сочинений Шумана. Романтический исполнительский стиль и фортепианная педагогика (Парижская, Венская, Веймарская фортепианные школы). Фортепианное творчество и особенности стиля романтиков Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса. Их исполнительские и педагогические принципы. Развитие теоретической мысли в области фортепианного искусства. Проблемы интерпретации фортепианных произведений композиторов – романтиков.
3	Русское инструментально-исполнительское искусство	Основные этапы развития русской музыкально-профессиональной культуры (19- середина 20 веков). Русское фортепианное искусство конца 18 – первой половины 19 века. М. Глинка. Фортепианное искусство композиторов Могучей кучки (М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков). Русская мысль о фортепианном и педагогическом искусстве. Фортепианная педагогика в России 19 -начала 20 веков. Особенности фортепианного письма С. Рахманинова, А. Скрябина. Фортепианное творчество П. И. Чайковского.
4	Современное инструментально-исполнительское искусство	Фортепианное искусство второй половины 20 века. Зарубежная фортепианная музыка 20 века. Импрессионисты и особенности исполнения фортепианных произведений К. Дебюсси. Особенности фортепианного стиля Б. Бартока. Выдающиеся пианисты 20 в. А. Микеланджели, В. Горовиц. Русская фортепианная музыка 20 века. Особенности исполнения произведений С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича. Становление русской фортепианной исполнительской школы (Г. Г. Нейгауз, А. Б. Гольденвейзер). Первые фортепианные конкурсы и их победители. Конкурс им. П. И. Чайковского в Москве. Исполнительское творчество М. Юдиной, Э. Гилельса, С. Рихтера. Современные пианисты: Н. Петров, М. Плетнёв и др

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Доклассический и классический периоды истории исполнительского искусства	6	8	–	20	34
2	Романтический период истории исполнительского искусства	6	8	–	20	34
3	Русское инструментально-исполнительское искусство	6	8	–	20	34
4	Современное инструментально-исполнительское искусство	6	8	–	20	34

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. 1. Гринштейн С. Великие фортепианные педагоги прошлого. Санкт-Петербург: издательство «Композитор», 2004..
2. 2. Мазель В.Х. Музыкант и его руки. Санкт-Петербург: издательство «Композитор», 2004..
3. 3. Швейцер Альберт. Иоганн Себастьян Бах. М.: Классика XXI век, 2004.

6.2. Дополнительная литература

1. 1. Майкапар С.М 20 педальных прелюдий для фортепиано. Челябинск: Music Production International, 2005..
2. 2. Массиас Ж. Цикл пьес для фортепиано «Алиса в стране чудес». М.: Классика XXI век, 2005..
3. 3. Металлиди Ж. Музыкальные портреты литературных героев. Санкт-Петербург: издательство «Композитор», 2007..
4. 4. Пишна И. Прогрессивные упражнения для фортепиано. М.: «Кифара», 2002..
5. 5. Раков Н.П. Избранное для фортепиано. М.: «Кифара», 2008..
6. 6. Рахманинов С. Девять романсов. Концертные обработки и транскрипции С. Курсанова. М.: Издательский дом В. Катанского, 2004.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>
3. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu
4. Нотный архив Бориса Тараканова. - <http://notes.xmb.ru/index.php?topic=faq>
5. ScorSer Система поиска нот для музыкантов. - <http://www.scorser.com/Default.aspx?l=ru>
6. Нотные архивы. - <http://www.classicalmusic.com.ua/music.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История исполнительского искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, стационарным или переносным комплексом с мультимедийным презентационным оборудованием, фортепиано, нотными изданиями.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История исполнительского искусства» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «История исполнительского искусства» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.