

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 10.06.2025 17:40:10

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории зарубежной музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 №____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Старинная музыка и историческое исполнительство

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Старинная музыка и историческое исполнительство» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Автор-составитель: к. иск., доцент М. П. Мищенко

Рецензент: к. иск., доцент Н. А. Брагинская

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«12» мая 2025 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место курса в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
6.1. Список литературы	7
6.2. Интернет-ресурсы	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	7
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	7
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	7
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.	8
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	8
8.4. Контрольные материалы	11
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	14
Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	14

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Старинная музыка и историческое исполнительство» является формирование навыков теоретического осмысления феноменов старинной музыки (Early Music) и связанного с ней исторически-информированного (исторического) исполнения, понимания эволюции этих явлений и их современного состояния.

Задачи дисциплины заключаются в изучении импульсов исторического движения в сторону старинной музыки, стадий и традиций понимания и практического осуществления идей старинной теории и практики исполнения, а также в сравнительном аналитическом постижении школ и стилей исторического исполнительства.

2. Место курса в структуре образовательной программы

Дисциплина «Старинная музыка и историческое исполнительство» на правах дисциплины по выбору входит в вариативную часть образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) программы – Оркестровые духовые и ударные инструменты. Курс «Старинная музыка и историческое исполнительство» занимает важное место в системе междисциплинарных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «Философия», «История зарубежной музыки», «История русской музыки», «История исполнительского искусства».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилистических особенностей;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		3	4
Контактная аудиторная работа:	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	64	32	32
Вид промежуточной аттестации		Зач	30

Общая трудоемкость: Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе	Самостоя тельная работа (час.)
			практические	
3-й семестр				
1	Введение.	4	2	2
2	Творчество И. С. Баха в музыкальной культуре XIX в.	8	4	4
3	Григорианский хорал в XIX в.	10	6	4
4	Старинная музыка в конце XIX – первой трети XX вв.	10	6	4
5	Движение Early Music	8	4	4
6	Контратенор в историческом исполнительстве	8	6	2
7	Место и значение исторического исполнительства в современности	10	2	8
8	Музыковедение и историческое исполнительство	8	4	4
	Итого в семестре	66	34	32
4-й семестр				
9	Исторические ландшафты старинной музыки: XVII в.	12	4	8
10	Исторические ландшафты старинной музыки: XVIII в.	12	4	8
11	Музыка XIX в. как «старинная музыка»	21	6	15
12	Движение	18	4	14
13	Характеры движения	18	4	14
14	Сравнительный анализ интерпретаций	18	4	14
	Итого в семестре	99	26	73
	Итого по курсу	165	60	105

5.2 Содержание программы

Тема 1. Введение.

Феномен и понятие старинной музыки, ее историческое значение. Отношения старого и нового в музыкальной культуре XVII века, импульсы к появлению «старинной музыки». Интерес к старинной музыке в XVIII в.

Тема 2. Творчество И. С. Баха в музыкальной культуре XIX в.

«Возрождение» И. С. Баха и доклассицистской музыки в XIX в. Деятельность Мендельсона, Листа, Брамса. Нотные издания, монографии, исполнение.

Тема 3. Григорианский хорал в XIX в.

«Возрождение» григорианского хорала. Деятельность Солемского монастыря. Интерес французских музыкантов к старинной музыке на рубеже XIX-XX вв. Деятельность Сен-Санса.

Тема 4. Старинная музыка в конце XIX – первой трети XX вв.

Искусство и идеи Ванды Ландовской. А. Швейцер, новое слово о Бахе. Органное движение. Арнольд Долметч – «пионер» историзма в исполнительстве.

Тема 5. Движение Early Music

Расцвет «исторического исполнительства» в 1950-1970-е гг. Идеи и искусство Н. Арнонкура, Г. Леонхардта.

Тема 6. Контратенор в историческом исполнительстве.

Альфред Деллер и контратеноровое исполнительство. После Деллера: искусство М. Чанса, Ф. Жарусски и др.

Тема 7. Место и значение исторического исполнительства в современности.

Фестивали старинной музыки. Исполнитель и публика Early Music. Историческое исполнительство в России (фестиваль в С.-Петербурге и др.).

Тема 8. Музыковедение и историческое исполнительство.

Критика исторического исполнительства. Коммуникативная и исследовательская модели исполнительского искусства. Идеи Р. Донингтона, Р. Тарускина и др.

Тема 9. Исторические ландшафты старинной музыки: XVII в.

Риторическая диспозиция музыки в XVI-XVII вв. Музыка как язык и ораторское искусство. Музыкальная композиция и речь оратора. Значение трудов Листениуса, Липпиуса, Буркхарда для музыкальной риторики и искусства композиции. Освоение хроматики и открытие «патетического гения» в искусстве композиции, изобретение оперы – важнейшие события в становлении новоевропейской композиции. Клаудио Монтеверди – воплощение нового типа композитора, изобретателя и оригинального творца. Музыкальные фигуры аффекта как основа музыкальной экспрессии и формы. Классификация фигур, их структура и выразительный смысл.

Тема 10. Исторические ландшафты старинной музыки: XVIII в.

«Музыкальная мысль» И. С. Баха и итальянский стиль. От риторики к экспрессии. Первый трактат об экспрессии в музыке (Ч. Эйвисон, 1752). Новый тип композиции: многотемность, сонатная логика. Исполнитель и слушатель в конце XVIII в. Новый тип восприятия музыки, широкое распространение карманных партитур.

Тема 11. Музыка XIX в. как «старинная музыка».

Бетховен, метроном Мельцеля и современные исторические исполнительские версии (Брюгген, Норрингтон). От Мендельсона до Дебюсси: экспансия Early Music.

Новые проблемы исполнения: новые музыкальные системы, новое понимание нотации и функции текста. Композитор-исполнитель в XX веке (Малер, Дебюсси, Равель, Рахманинов, Прокофьев, Стравинский и др.).

Тема 12. Движение.

Характер, скорость, экспрессия – территория встречи композитора и исполнителя, сочинения и исполнения. Феномен темпа: от сочинения к исполнению.

Тема 13. Характеры движения.

Типы экспрессии. Композиционная техника экспрессии и выразительное исполнение. Обзор, сравнительная характеристика allegro, andante, adagio, lento, largo, grave, vivace, presto и т. д.

Тема 14. Сравнительный анализ интерпретаций.

Аффект, экспрессия, темп, фразировка, артикуляция. На примерах сочинений для струнных Бибера, Вивальди, Корелли, Баха, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шуберта, Брамса.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Друскин Я. С. О риторических приемах в музыке И. С. Баха. СПб., 2013
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007865887/
 Эйштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. М., 1977.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003363777/
 Ландовска В. Старинная музыка. М., 1913.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003805135/
 Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко. М., 1994
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007836271/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная Электронная Библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Старинная музыка и историческое исполнительство» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — зачеты и зачет с оценкой (в конце 3-го и 4-го семестров соответственно).

Зачеты проводятся по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Не знает</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает частично</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает хорошо</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в полной мере</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест, определение по фрагменту партитуры произведения и его автора				
<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Не умеет</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами	<i>Умеет в достаточной мере</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет свободно</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;

		нотации;		
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Не владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Слабо владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В целом владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В полной мере владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием

профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, обнаруживает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с вопросами билета только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Список музыкальной литературы

3-й семестр

- Лассо О.* Избранные хоровые произведения («Эхо», «Послушаем новости», «Ревность» и др.)
- Палестрина Дж.* Месса папы Марчелло
- Джезуальдо ди Веноза К.* Мадригалы
- Монтеверди К.* Оперы: «Ариадна» (Плач Ариадны), «Орфей», «Коронация Поппеи»; избранные мадригалы
- Пёрселл Г.* Опера «Дидона и Эней»
- Куперен Ф.* Избранные пьесы для клавесина
- Рамо Ж.Ф.* Опера-балет «Галантные Индии»; избранные пьесы для клавесина
- Бах И.С.* «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; Месса h-moll, Магнификат; Бранденбургские концерты № 3, 5; «Хорошо темперированный клавир»; сонаты, сюиты и партиты для струнных инструментов, хоральные прелюдии (по выбору)
- Гайдн Й.* Симфонии № 45, 103, 104; сонаты для фортепиано (по выбору)
- Моцарт В.* Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»; Реквием, Большая месса c-moll; симфонии №№ 25, 39–41; Скрипичные концерты
- Бетховен Л.* Симфонии №№ 1–9; увертюры «Кориолан», «Леонора № 3»; музыка к драме Гете «Эгмонт»; Скрипичный концерт; Концерты для фортепиано с оркестром №№ 3–5; избранные сонаты для фортепиано

8-й семестр

- Шуберт Ф.* Симфонии № 5 B-dur, № 7 h-moll, № 8 C-dur; избранные пьесы для фортепиано (лендлеры, вальсы, экспромты, музыкальные моменты); вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», избранные песни («Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Смерть и девушка» и др.)
- Мендельсон Ф.* Симфонии «Шотландская», «Итальянская», увертюра «Гебриды»; музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; Скрипичный концерт; «Песни без слов» для фортепиано (по выбору)
- Брамс И.* Симфонии №№ 1–4; Интермеццо для фортепиано ор. 116, 117, 118; Скрипичный концерт; сонаты для альты и фортепиано
- Дебюсси К.* Оркестровые сочинения: «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море»; Струнный квартет; Прелюдии для фортепиано
- Малер Г.* Симфонии: №№ 4, 5, 9, «Песнь о земле»; вокальные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях»
- Шёнберг А.* Струнный секстет «Просветленная ночь»; монодрама «Ожидание», мелодрамы «Лунный Пьеро»; пьесы для фортепиано ор. 11, 19
- Стравинский И.* балеты «Весна священная», «Пульчинелла», «Аполлон Мусагет», «Агон»; музыкально-театральные произведения смешанных жанров: «Сказка о солдате», «Свадебка»; Симфония псалмов, Requiem Canticles, Концерт для фортепиано и духовых, Концерт для скрипки с оркестром

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к семинарским занятиям

3-й семестр

«Исторически информированное» («аутентичное») исполнительство: история, эстетика, практика;

Основные события исторического исполнительства/Early Music;

Творческий портрет исполнителя/коллектива Early Music

4-й семестр

Музыка «патетического гения» в XVII веке (на примерах из Монтеверди, Пёрселла;

Музыкальные фигуры аффекта как основа музыкальной экспрессии и формы. Классификация фигур, их структура и выразительный смысл;

Показ примеров на разные типы темы в музыке XVI-XVIII вв. Сравнительные характеристики тем И. С. Баха и его предшественников и современников;

Риторика и экспрессия в истории музыки;

Характеры движения, типы экспрессии. Характеристика, примеры из музыки разных стилей и эпох;

Взаимосвязь сонатной логики в композиции и ритма и темпа в исполнении музыки (на примерах из венских классиков);

Текст и произведение: комментарии к интерпретации (на примерах записей музыки Баха, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Брамса, Малера, Дебюсси под управлением Р. Штрауса, Пфицнера, Менгельберга, Фуртвенглера, Тосканини, Мравинского etc. – *Выбор сочинения и записи – на усмотрение студента.)

Примерные тесты

3-й семестр

С какого времени начинается возрождение старинной музыки? движение Early Music?

С какого времени начинается распад «универсального музыканта»?

С какого времени становится всеобщим требование к исполнителю соответствовать намерениям композитора?

Что такое «геометричный стиль» исполнения? Назовите его противоположность.

Как и почему изменился исполнительский стиль в середине XX века?

Кто впервые провозгласил: «Мы не можем допустить, чтобы кто-либо стоял между нами и компо

зитором»?

Почему наилучшее число голосов, согласно старинным представлениям, –?

Как и когда менялась риторическая диспозиция музыки?

В чем особенность

Прелюдии и фуги C-dur И. С. Баха из I тома WTK в исполнении Ферруччо Бузони?

«Итальянского концерта» Баха в исп. Розалин Тюрек?

Прелюдии G-dur для виолончели соло в исп. Казальса?

Арии альта из «Страстей по Матфею» п/у Менгельберга?

4-й семестр

Что подразумевалось под «определенной манерой употребления диссонанса» в XVII-XVIII вв.?

Что такое liaison? Fortspinnung? exclamatio? abruptio? congeries? passus durriusculus? gradatio? durezze e ligature? luthé e lie?

Заполните и укажите автора:

«Нет такого медленного темпа, в котором не встретилось бы место, требующее.....».

Кто считал, что в формах не бывает твердых пластов, а есть только постоянное становление и возникновение?

«.....есть непрерывное rubato».

«Акцентировка у Баха ни в каком случае не совпадает с.....».

«Движение в музыке начинается.....».

«В начале был.....»

«Можно играть в такт и притом.....»

Что «должно пользоваться свободой говорить, как говорит никем не перебиваемый наш язык»? Кто автор этих слов?

Что такое Werktreue?

Почему в исполнении Казальса в Сюитах Баха часто сильно акцентированы слабые доли?

Назовите особенности исполнительского стиля/направления в грамзаписях первой половины XX века.

Что требует перемены темпа согласно Арнольду Шёнбергу?

Каковы особенности интерпретации Арии Баха п/у В. Менгельберга и Ф. Херревеге?

Первой симфонии Бетховена п/у Г. Пфицнера и Р. Норрингтона? Симфонии № 40 Моцарта п/у А. Тосканини и Н. Арнонкура?

Примерные билеты для промежуточной аттестации

3-й семестр (зачет)

1. 1. Феномен и понятие старинной музыки, ее историческое значение.
2. Ванда Ландовска и ее книга «Старинная музыка»
2. 1. Творчество И. С. Баха в музыкальной культуре XIX в.
2. Исполнительская эстетика Н. Арнонкура / Г. Леонхардта (на выбор)
3. 1. Старинная музыка в конце XIX – первой трети XX вв.
2. Взгляды В. Фуртвенглера на исполнение старинной музыки
4. 1. Движение Early Music
2. Сравнительная характеристика интерпретаций И. С. Баха (на выбор)
5. 1. Контратенор в историческом исполнительстве.
2. Фестиваль Early Music в Петербурге: история, события, издания

4-й семестр (зачет с оценкой)

1. 1. Исторические ландшафты старинной музыки: XVII в.
2. Сравнительная характеристика интерпретаций струнных сонат/партит/сюит И. С. Баха (на выбор)
2. 1. Исторические ландшафты старинной музыки: XVIII в.
2. Сравнительная характеристика интерпретаций симфонии Бетховена (на выбор)
3. 1. Музыка XIX в. как «старинная музыка».
2. Сравнительная характеристика интерпретаций сонат Моцарта/Бетховена (на выбор)
4. 1. Исторические характеры движения.
2. Чарльз Эйвисон и его трактат
5. 1. Современные тенденции в историческом исполнительстве
2. Сравнительная характеристика интерпретаций симфонии или Скрипичного концерта Брамса (Арнонкур и на выбор)

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на методологию музыкально-исполнительского анализа (проблемы исполнительской экспрессии и техники, вопросы интерпретации, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля). В лекциях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы композиции и ее исполнительской реализации должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стиливых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях и в целом творчестве композитора, эпохи, национальной школы.

Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «Старинная музыка и историческое исполнительство» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «Старинная музыка и историческое исполнительство» охватывает большой исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет несколько направлений: ознакомление с музыкально-исполнительскими интерпретациями, изучаемыми в курсе истории композиции и интерпретации, теоретическое освоение исторических техник композиции и важнейших жанров и произведений, представляющих эти техники, а также работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкально-исполнительских интерпретаций предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Список дополнительной литературы

- Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6 / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М., 1973–1982.
Большой энциклопедический словарь. Музыка / Ред. Г. В. Келдыш. М., 1998.
Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 2001.
- Швейцер А.* Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я. С. Друскина, Х. А. Стрекаловской / Ред. Л. Г. Ковнацкая. СПб., 2011.
Люси М. Теория музыкального выражения. М., 2011.
Шульце Х.-Й. Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество. Собрание документов. СПб., Изд-во им Н. И. Новикова, 2009.
Сапонов М. Менестрели: очерки музыкальной культуры западного Средневековья. М., 1996
Браудо И. К вопросу о логике баховского языка // Браудо И. Артикуляция. Об органной и клавишной музыке. СПб., 2014
Э. Бодки. Интерпретация клавишных произведений И. С. Баха. М., 1993.
Милка А., Шабалина Т. Занимательная бахиана (вып. 1). СПб., 2001.
Милка А., Шабалина Т. Занимательная бахиана (вып. 2). СПб., 2001.
Бах К. Ф. Э. Опыт истинного искусства клавишной игры. Кн. первая. СПб., 2005.
Кванц И.И. Опыт наставлений в игре на флейте траверсо. СПб., 2013.
Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры. СПб., 2017.
Конен В. Театр и симфония. М., 1968.
Конен В. Клаудио Монтеверди. М., 1986
Уэстреп Дж. А. Генри Пёрселл. Пер. с англ. / Вступ. ст. и коммент. Л. Ковнацкой. Л., 1980.
Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. М., 2007
Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х т. М., 2009.
Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008
Штраус Р. Размышления и воспоминания; Замечания к исполнению симфоний Бетховена // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. М., 1975
Фуртвенглер В. Об исполнении старинной музыки; О дирижерском ремесле и др. статьи // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 2. М., 1966
Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926.
Царева Е. М. Иоганнес Брамс. М., 1986.
Бадюра-Скода П. и Е. Интерпретация Моцарта. Л., 1972.
Шёнберг А. Стиль и мысль / Сост., пер., коммент. Н. Власовой, О. Лосевой. М., 2006.
- Учебники, хрестоматии по всему курсу
Конен В. Дж. История зарубежной музыки. Вып. 3. М., 1984.
История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.
История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005.
Музыка Австрии и Германии XIX в. Кн. 1, 2 / Под ред. Т.Э.Цытович. М., 1975;
Кн. 3. М., 2003.
Иванов-Борецкий М.В. Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1–2. М., 1933–1936.

¹ Для подготовки студентов к зачетам в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

Иванов-Борецкий М.В. Материалы и документы по истории музыки. Т. 2. М., 1934.