

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Изучение произведений эпохи барокко

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые струнные инструменты (контрабас, арфа)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

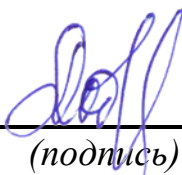
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

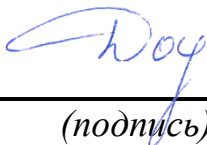

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.А. Кошванец

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Кошванец А.А.

профессор кафедры Скрипки и альты РАМ им. Гнесиных

Кожурина О.И.

преподаватель отдела «Струнные инструменты
РАМ им.Гнесиных (Колледж)

I. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Изучение произведений эпохи барокко» является составной частью подготовки студента к научно-творческой деятельности.

Главная **цель** изучения дисциплины – воспитание разностороннего, высококвалифицированного музыканта, знающего музыкальное искусство эпохи барокко, в частности: стили, жанры, традиции исполнения, отличающегося значительной исторической корректностью, знающего исполнительские приемы эпохи, владеющего специфической техникой игры (техника ведения смычка, особенности звукоизвлечения, вибрато, туше, аппликатура, артикуляция фразировка).

Достижение этой цели возможно в результате решения нескольких **задач** курса:

- накопление посредством скрипичной игры музыкально-художественных впечатлений;
- развитие навыков владения штриховыми и стилистическими особенностями музыки изучаемой эпохи;
- умение аккомпанировать, транспонировать, читать факсимильный нотный материал;
- творчески мыслить.

Целенаправленное изучение аутентичных средств и приёмов, исторически-стилевой обзор позволит студентам применять полученные знания и навыки на практике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплин

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> — различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.
	<i>Владеть:</i> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия

	культур
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров (1,2) двухлетнего плана обучения по программе магистра.

Во время аудиторных занятий (лекции и семинары) студент получает теоретические знания и участвует в обсуждениях проблем, связанных с тематикой курса. Самостоятельные занятия предполагают ознакомление с литературой, а также проверку знаний на практике.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1	2
Аудиторные занятия		33		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В современной музыкальной культуре из года в год возрастает интерес к музыке эпохи барокко. Заметно увеличивается число исполнительских коллективов, ориентированных на старинную музыку. Активно и увлеченно ведется поиск незаслуженно забытых, ранее не исполнявшихся опусов: мотетов, сольных кантат, арий и опер композиторов конца XVII - середины XVIII столетий.

В настоящее время практически ни один музыкальный конкурс, фестиваль не обходится без обязательного исполнения барочного произведения. Тем самым возрождаются к исполнительской жизни огромные пласты музыкального наследия.

Поэтому не случайно, что музыка старых мастеров становится сегодня неотъемлемой частью образовательных программ как в средних специальных, так и в высших музыкальных учебных заведениях.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Название темы
1	Исторический экскурс.
2	Развитие искусства барокко в разных странах Западной и Восточной Европы
3	Духовно-нравственный анализ музыки. Стилъ и стилевой анализ.
4	Великие мастера Барокко.
4.1	Скрипичная и виолончельная школа Италии XVII–XVIII веков.
4.2	Скрипичная и виолончельная школа Германии XVII–XVIII веков.
4.3	Скрипичная и виолончельная школа Франции XVII–XVIII веков.
5	Формулировка и обобщение основных принципов, определенных традиций в исполнении музыки XVII–XVIII столетий.
6	Общие представления об историко-бытовом танце изучаемой эпохи.
7	Штрихи, стилевые особенности исполнения музыки 17-18 веков (барокко).
8	Основные принципы распределения динамических оттенков в исполнительском

	искусстве барочной эпохи.
9	Искусство аутентичной импровизации.

Тема 1. Исторический экскурс.

Происхождение и трактовка термина “барокко”.

Историко-философские предпосылки возникновения нового стиля. Естественнаучные, географические открытия на рубеже XVI–XVII. Изменение системы ценностей.

Новое мировоззрение.

Мироощущение человека эпохи барокко.

Место музыки в системе искусств в эпоху барокко.

Характерные черты музыкального искусства эпохи барокко.

Появление новых музыкальных жанров: в вокальной музыке – оперы, оратории, кантаты, в инструментальной – концерто grosso (concerto grosso – большой концерт), сюиты, прелюдии, токкаты, фуги.

Новые стилевые ориентиры: тематизм и тональная система функциональной гармонии определяющие стиль барокко.

Формирование мажорно-минорной тональной системы. Влияние риторики на тематизм, концертирование.

Тема 2. Стил ь и стилевой анализ, основные составные части аутентизма.

Понятие стиля.

Музыкальный язык, связанный с эпохальными стилями.

Стилевая интонация.

Аутентичное понятие аффекта, учение об аффектах.

Оригинальный инструментарий.

Факсимильный нотный материал.

Строй и темперация эпохи барокко.

Тема 3. Развитие искусства барокко в разных странах Западной и Восточной

Европы.

Три крупных периода барокко: начало 1600-х годов, их конец и начало 1700-х.

Барокко Италии. Возникновение новых крупных жанров: сюиты, сонаты, концерто grosso.

Барокко Германии.

Развитие барокко в Англии. Школа вирджиналистов.

Тема 4. Великие мастера Барокко.

4.1.Скрипичная и виолончельная школа Италии XVII–XVIII веков.

Болонская школа, ее виднейшие представители, прогрессивная роль в развитии основных жанров скрипичной литературы: Дж. Б. Витали, М. Каццати (учитель Дж. Б. Витали), Дж. Б. Бассани, П. Дельи Антонио, Б. Лауренти, Дж. Альдровандино, Т. А.

Витали и Дж. Торелли, характерные черты творчества, (возросшее стремление к выразительности, мелодичность, лиричность, технические возможности).

Становление концертного стиля. Развитие трио-сонат и сольных скрипичных сонат.

Венецианская школа. Основоположник - А. Вилларт, виднейшие представители - Дж. Габриели, К. Монтеверди, Ф. Кавалли, М. А. Чести и Дж. Легренци.

Томазо Альбиони. Знакомство с собранием скрипичных сонат.

Творчество, музыкальный стиль А. Вивальди (оперы, «симфонии», концерты, сонаты). Роль А. Вивальди в создании скрипичного концерта. Развитие партии концертирующего солиста. «Concerto grosso» как 3-частная циклическая форма. Создание сольного инструментального концерта. Особенности скрипичной техники в его сочинениях. Цикл «Времена года» как один из ранних образцов программной оркестровой музыки.

Характерная особенность скрипичной музыки Арканджело Корелли, две группы сонат для скрипки соло, музыкальное строение, стиль и содержание "Больших концертов".

Теоретический труд Франческо Джеминиани: «Искусство игры на скрипке...», в котором изложены новаторские технические приёмы скрипичной игры, а также впервые указано на значение точного интонирования полутонов как основы выработки чистой интонации, приведены новые аппликатурные приёмы.

Пьетро Локателли: капитальное сочинение - цикл концертов "Искусство скрипки", содержащий 12 сольных концертов, включающих в себя 24 длинных каденции в форме каприччо. Дальнейшее развитие сонатной формы, программной музыки (скрипичный концерт № 6 "Плач Ариадны", "Траурная соната" и др.).

Джованни Баттиста Сомис - основатель Пьемонтской скрипичной школы.

Джузеппе Тартини – глава Падуанской скрипичной школы, исполнитель, композитор, педагог, скрипач и теоретик. Изложение методических взглядов Тартини в его «Письме к ученице» и «Правилах движения смычка». «Трактат об украшениях» "Искусство ведения смычка" - 50 вариаций на тему гавота Арканджело Корелли энциклопедия штриховой техники XVIII века. Соната "Трель дьявола".

4.2. Скрипичная и виолончельная школа Германии XVII–XVIII веков.

Особенности использования скрипки в немецкой музыкальной культуре (полифония, двойные ноты, аккорды, скордатура, высокие регистры, штрихи). Особенности раннего немецкого смычка и подставки.

Добаховский период. Видные немецкие скрипачи XVII века, их скрипичное творчество: Иоганн Готтфрид Вальтер - искусство cantabile, Иоганн Пауль фон Вестхоф, Генрих Игнац Франц фон Бибер.

Влияние немецкой гамбовой сюиты на скрипичную литературу. Жанры сольной сонаты (с басом) и трио-сонаты.

Музыкальный язык И. С. Баха. Пять групп произведений И. С. Баха. Искусство полифонии.

Скрипка и альт в творчестве Баха. Цикл «Бранденбургских концертов», концерты для скрипки в сопровождении оркестра.

Интерпретация Сонат и Партит И.-С. Баха в разные исторические периоды.

Особенности стиля; характер полифонии; использование «скрытой» полифонии; мелодичность; аккордовая техника.

Инструментальное творчество Г. Ф. Генделя. «Кончерти-гросси», трио-сонаты, скрипичные сонаты.

Фантазии для скрипки соло Г. Ф. Телемана.

Скрипачи Мангеймской школы. Значение этой школы в развитии симфонической музыки, в формировании нового инструментального стиля с возросшим стремлением к выразительности.

4.3. Скрипичная и виолончельная школа Франции XVII–XVIII веков.

Сосуществование скрипки с ребком во французском народном музицировании. Связь французского скрипичного искусства с танцевальным. Скрипач-танцмейстер.

Скрипка в балете Ж. Б. Люлли.

Первые французские скрипачи-солисты и их скрипичные произведения в конце XVII – начале XVIII вв. (сольные сонаты и трио-сонаты).

Творчество композитора и скрипача Жана Фери Ребея, как одного из первых французских авторов, обратившихся к итальянскому жанру сонаты. 12 сонат для скрипки соло, перемешанными с речитативами для виолы.

Особенности французского скрипичного искусства XVIII века. Танцевальность, грация, ритмическая оживленность быстрых частей, лиричность, романсность медленных как типичные черты французских сонат и концертов для скрипки.

Крупнейшие французские скрипачи Жан Мари Леклер и Пьер Гавинье. Скрипичные произведения и исполнительский стиль скрипачей в дореволюционной Франции.

Тема 5. Формулировка и обобщение основных принципов, определенных традиций в исполнении музыки XVII–XVIII столетий.

Виольное семейство.

Появление скрипичного семейства около XVI века и особенности его развития.

Особенности строения, эволюция барочной скрипки.

Основные этапы развития смычка; реформа Фр. Турта.

Великие скрипичные мастера: Амати, Страдивари, Гварнери и другие.

Приемы игры, документированные в источниках соответствующего времени.

Общее представление о штрихах, постановке и технике скрипача эпохи барокко.

Тема 6. Общие представления об историко-бытовом танце изучаемой эпохи.

Возникновение и развитие народных танцев Западной Европы.

Сарабанда, жига, чакона, пассакалия, гавот, бурре, экосез, англес, аллеманда, куранта, лур, ригодон, пасспье, менуэт.

Тема 7. Штрихи, стилевые особенности исполнения музыки 17-18 веков (барокко).

Украшения - эра свободной орнаментации.

Лютневые табулатуры.

1535-1650 - упорядочивание теории и практики диминуций (дробления крупных длительностей), колорирования (добавления к основной мелодии тонов, окружающих ладовые опорные звуки), варьирования фактуры.

1650-1750 - расширение поля деятельности, орнаментации - от клавирных пьес Ж. Ш. де Шамбоньера до К. Ф. Э. Баха.

Ритмическая орнаментация в исполнительской практике XVI–XVIII веков. Суть принципа *inegalite*.

Форшлаг (длинный, короткий, ударный, неударный),

Шляйферы - достижение нового, галантного послебаховского стиля (дактилический и ломбардский, с подготовкой и без, ровный и пунктирный, дактилический переменный).

Морденты (простой, двойной).

Трели, типы исполнения - французский медленный, итальянский быстрый, с верхней или основной ноты.

Прием *ribattutta*, группетто, аншлаг, шнеллер.

Ферматы (техника фиоритур).

Основные принципы выбора аппликатуры. Ритмическая аппликатура. Аппликатура как средство интерпретации.

Тема 8. Основные принципы распределения динамических оттенков в исполнительском искусстве барочной эпохи.

Противопоставления *forte* и *piano*.

Принцип «ритмической динамики», т. е. соответствие медленному движению нюанса *piano* и напротив быстрому – *forte*.

Эффект «эха», применяемый при повторении музыкального материала с целью динамического дифференцирования и изображения контраста звукового пространства.

Тема 9. Искусство аутентичной импровизации.

Эра транскрипций и аранжировок.

Конрад Пауман. Знакомство с первым руководством техники исполнения музыкальных произведений на органе «Основы игры на органе» («*Fundamentum organisandi*»), в котором описывается техника инструментальных переложений и приведено большое количество обработок светских и духовных песен.

Игра в скордатуре на примере скрипичного творчества Г. И. Ф. фон Бибера. 16 мистерий-сонат на темы событий из жизни Девы Марии для скрипки и басса-континуо (орган, виола да гамба).

4.2. Формы проведения занятий

Лекция выступает объединяющим фактором для систематизации знаний, приобретенных студентом в ходе изучения курса, а также и по другим предметам, приобретенных по различным музыкальным дисциплинам.

Одним из главных моментов учебно-воспитательного процесса является применение таких методов, как объяснение, показ, беседа, убеждение, анализ, сравнение, обобщение и др. выбор которых зависит от ситуации на уроке. Урок – одна из форм вербального общения, где устанавливается контакт педагога и студента.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем устного собеседования, в том числе на консультациях по лекционному курсу.

Промежуточный контроль студентов осуществляется в конце 1 семестра.

В конце 2 семестра предусмотрен итоговый зачет по данной дисциплине в устной форме. К зачету студент допускается на основании данных о посещении лекций, семинаров и выполненного графика учебного процесса к моменту начала зачетной сессии.

4.3.1. Требования к зачёту.

В течение семестра студент должен вести конспект по всем темам курса. Конспект представляется преподавателю в конце каждого семестра.

Пропущенные лекции должны быть восполнены самостоятельно и отработаны на семинаре, или на зачёте в конце семестра. Это дисциплинирует, помогает лучшему усвоению материала студентами и обеспечивает преподавателю возможность контролировать работу.

По окончании первого семестра, преподавателем выставляется зачёт на основе регулярного проведения семинаров и посещаемости.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой [Электронный ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66270>. — Загл. с экрана.
2. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2016. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/89713>. — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература

1. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72094>. — Загл. с экрана
2. Шапинская, Е.Н. Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле человеческого бытия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Согласие", 2017. — 524 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91081>. — Загл. с экрана.
3. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Студентам рекомендуются посещения мастер-классов и концертов, связанных с барочной тематикой, с их последующим подробным обсуждением. Возможно проведение дискуссий и семинаров по актуальным вопросам педагогики.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельные занятия предполагают ознакомление с литературой по темам курса.

3. Материалы по реализации контроля

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем устного собеседования, в том числе на консультациях по лекционному курсу.

Промежуточный контроль студентов осуществляется в конце 1 семестра.

В конце 2 семестра предусмотрен итоговый зачет по данной дисциплине в устной форме. К зачету студент допускается на основании данных о посещении лекций, семинаров и выполненного графика учебного процесса к моменту начала зачетной сессии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Лекция выступает объединяющим фактором для систематизации знаний, приобретенных студентом в ходе изучения курса, а также и по другим предметам, приобретенных по различным музыкальным дисциплинам.

Одним из главных моментов учебно-воспитательного процесса является применение таких методов, как объяснение, показ, беседа, убеждение, анализ, сравнение, обобщение и др. выбор которых зависит от ситуации на уроке. Урок – одна из форм вербального общения, где устанавливается контакт педагога и студента.

В целях развития творческого отношения студентов к предмету, повышения их активности и эффективности усвоения материала на лекциях используются вспомогательные средства и приемы.

Организуются просмотры аудио- и видеозаписей выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, с тем, чтобы студенты учились формулировать свое отношение и мотивировать свое мнение. Полезно и целесообразно прослушивание одного и того же произведения в разных интерпретациях для сравнительного анализа изменений стилистики и подхода к прочтению нотного текста в исторически обозримый период (с момента существования первых аудиозаписей).

Чрезвычайно полезен разбор и сравнение разных школ и пособий для обучения, проведение дискуссий по этим вопросам для развития умения самостоятельно оценить сильные и слабые стороны той или иной школы.