Министерство культуры Республики Башкортостан

ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова

Задания и лекции

по дисциплине

ПМ.01 МДК.01.06 История исполнительского искусства

специальности Инструментальное исполнительство

Оркестровые струнные инструменты

Годовой план

1 семестр

Самостоятельная работа №1

Темы для изучения:

1.Введение

Ознакомление учащихся с задачами курса и тематическим планом, со списком обязательной литературы для изучения, с организацией учебного процесса.

2. История развития скрипки.

Историческое развитие смычковых инструментов. Основные европейские типы смычковых инструментов средневековья, распространенные в народной практике играющие важную роль в появлении скрипки (ребек, фидель). Семейство смычковых лир.
 Виольное семейство. Эволюция инструментов скрипичного семейства. Борьба сторонников демократической скрипки со сторонниками «галантной» виолы как своеобразное отражение различных эстетических направлений и музыкальных стилей.

3. Этапы развития и становления скрипичного искусства в Италии, Франции, Германии. Роль народных исполнителей в распространении и становление скрипичного искусства.

4. Основные жанры скрипичной музыки XVI — XVII вв. Возникновение инструментальной сюиты, камерной трио-сонаты. Concerto grosso, сольная скрипичная соната в творчестве Дж. Б. Витали, Х.Бибера, А. Страделлы, А. Яржембского.

Задание:

1. Сформулировать цели и задачи дисциплины.

2. Перечислите этапы исторического развития смычковых инструментов.

3. Назовите различные семейства струнно-смычковых инструментов.

4. Перечислите основные жанры скрипичной музыки XVI — XVII вв.

5. Кто писал произведения разных жанров скрипичной музыки в XVI — XVII вв.?

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 10 октября.

Самостоятельная работа №2

Темы для изучения:

1. Расцвет итальянского скрипичного искусства в XVI — XVIII вв.

Творчество А. Корелли, Ф. Джеминиани, Ф. Вераччини, П. Локателли, П. Нардини, А. Вивальди, Дж. Тартини.

2. Французское скрипичное искусство и развитие жанра сонаты в творчестве Ж.-Б. Люлли, Г. Муффата, Ж.-М. Леклера, Ж.-Б. Сенайе.

Задание:

1.Основные направления в развитии скрипичного искусства Италии. Вклад итальянских композиторов в развитие скрипичного искусства: А. Вивальди. А. Корелли.

2. Назовите скрипичных мастеров Италии, особенности инструментов их работы.

3. Развитие скрипичного искусства во Франции: школы, направления, мастера.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 10 ноября.

Самостоятельная работа №3

Темы для изучения:

1. Вклад австрийских, английских, чешских, польских композиторов в скрипичное искусство XVI — XVIII вв.

2. Искусство полифонии и средства музыкальной выразительности в произведениях Ф. Генделя и И. С. Баха. Фантазии для скрипки соло Г. Ф.Телемана.

3. Художественная и педагогическая ценность произведений старинных композиторов для скрипки. Эволюция развития смычка. Турт.

Задание:

1.Возникновение исполнительского искусства Австрии , Англии, Германии.

2. Искусство полифонии в скрипичной музыке. Творчество И. С. Баха, Ф. Генделя.

3 Эволюция развития смычка. Турт.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 10 декабря.

Самостоятельная работа №4

Темы для изучения: Классицизм в истории скрипичного искусства

Новый период в развитии инструментальной музыки XVIII в. Возникновение новых жанров: трио, квартет. Сонатная форма —самое ценное достижение классической школы.

Скрипичное творчество венских классиков Й. Гайдна и В. А.Моцарта. Скрипичный концерт, два романса, соната для скрипки Л. Бетховена.

Задание:

1. Представители классицизма в музыке.

2. Скрипичное творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта.

3. Скрипичное творчество Л. Бетховена.

4. Какие новые жанры струнной музыки появились в эпоху классицизма?

Форма отчетности: контрольный урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 28 декабря.

2 семестр

Самостоятельная работа №5

Темы для изучения:

1.Романтизм — новое художественное направление в искусстве.

Темы, идеи, образы, средства музыкальной выразительности в произведениях композиторов-романтиков первой половины XIX в. Програмность.

2. Произведения для скрипки Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Й.Брамса, Р. Шумана, Э. Лало, С. Франка, Э. Шоссона, М. Бруха, Г.Форе, К. Сен-Санса, П. Сарасате.

Характеристика творчества ярких представителей романтического направления - скрипачей и композиторов Г. Эрнста, К. Липиньского, Г. Венявского, А. Вьетана.

3. Виртуозно-романтическое направление в исполнительстве и его противоречивость. Новый тип исполнителя - виртуоз-композитор. Создание нового виртуозно-романтического стиля Н. Паганини.

4. Изучение произведений композиторов-романтиков, используемых в педагогическом репертуаре для скрипки. Крупнейшие немецкие скрипачи романтического направления Л. Шпор и Ф. Давид. Виолончелист Б. Ромберг. Известные немецкие педагоги и исполнители.

Задание:

1. Основные черты романтизма, как нового художественного направления в искусстве.

2. В чем особенности произведений для скрипки Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Р. Шумана?

3. Что нового внесли в развитие скрипичного искусства Э. Лало, С. Франк, Э. Шоссон, М. Брух, Г.Форе, К. Сен-Санс, П. Сарасате?

4. Этапы творческой биографии Н. Паганини.

5. В чем были особенности виртуозно-романтического направления в исполнительстве и его противоречия?

6. Кого можно отнести к новому типу исполнителя - виртуоза-композитора?

7. Перечислите известных немецких педагогов и исполнителей.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 10 марта.

Самостоятельная работа №6

Темы для изучения:

1. Русское скрипичное искусство XVII - XIX вв.

Появление скрипки на Руси в конце XVI — начале XVII в. Исполнительское творчество крепостных в XVII в. Скрипачи А. Ершов, И. Яблочкин, И. Хандошкин.

Кружки, салоны, домашнее музицирование в первой половине XIX в. Салоны Ф. Львова, З. Волконского, В. Одоевского, братьев Виельгорских. Выдающиеся скрипачи: Г. Рачинский, А. Львов, Н.Дмитриев-Свечин, Н. Афанасьев.

1. Русская смычковая литература 19 в. (Алябьев, М. Глинка, И. Лизогуб). Русская смычковая педагогика и педагогическая литература.
2. Открытие Петербургской (1862) и Московской (1866) консерваторий. Скрипичные произведения П. Чайковского, С. Танеева, Ю. Конюса. Произведения для скрипки композиторов «Могучей кучки».

Задание:

1. Охарактеризуйте смычковое исполнительство России 18-начала 19 веков.

2. Перечислите выдающихся исполнителей на струнных инструментах 18-нач 19 вв.

3.Творчество И. Хандошкина.

4. Русская смычковая педагогическая литература.

5. Назовите выдающихся русских педагогов струнных инструментов.

6. Кто возглавил кафедры струнно-смычковых инструментов в первых консерваториях в России?

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 10 апреля.

Самостоятельная работа №7

Темы для изучения:

1. Скрипичное искусство зарубежных стран конца XIX - XX - начала XXI в.

Стилистическое разнообразие в скрипичном творчестве конца XIX - первой половины XX в. Романтизм в произведениях Э. Грига, Я. Сибелиуса. Импрессионизм в музыкальном творчестве К. Дебюсси и М. Равеля. Сочетание классических жанров и форм с современными средствами музыкального языка в скрипичных произведениях Э. Изаи, И. Стравинского, К. Шимановского, П. Хиндемита.

Концертная и педагогическая деятельность Й. Иоахима,К. Флеша. «Искусство скрипичной игры» К. Флеша. Творчество Ф. Крейцера.

2. Крупнейшие международные конкурсы скрипачей и их лауреаты.

Выдающиеся зарубежные исполнители Э. Изаи, И. Менухин, Г. Шеринг, З. Франческатти, Ж. Тибо, Й. Сигети, И. Стерн и др.

Джульярдская школа и другие крупнейшие центры музыкального образования в США. Известные исполнители - выпускники американских учебных заведений: Ц. Цейтлин, П. Цукерман, И. Перельман, Дж. Белл, Мидори Гото, Х. Хан.

Задание:

1. Черты каких музыкальных стилей наблюдались в музыке конца XIX - начала XX в.?

2. В скрипичных произведениях каких композиторов прослеживаются новые авангардные направления музыки XX в.?

1. Назовите крупнейшие международные конкурсы скрипачей и их лауреатов.
2. Перечислите крупнейшие центры музыкального образования в мире.

Форма отчетности: рабочий урок. Дистанционно.

Сроки отчетности: до 10 мая.

Самостоятельная работа №8

Темы для изучения:

1. Русское скрипичное искусство первой половины XX в.

Расцвет литературы, живописи и музыки в России в конце XIX и начале XX в. Русские музыканты-исполнители, повлиявшие на формирование мировой культуры: Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, А.Скрябин, А. Гольденвейзер, К. Игумнов, Л. Собинов, М. Эльман, Я. Хейфец, М. Пиастро, М. Полякин и др. Скрипичные концерты А. Аренского, А. Глазунова, С. Ляпунова, С. Прокофьева, сонаты А. Гедике, Г. Катуара, Н. Метнера.

2. Формирование советских скрипичных школ. Выдающиеся педагоги Московской и Ленинградской консерваторий. Детская скрипичная педагогика П. Столярского. Всесоюзные и международные конкурсы и успехи советских скрипачей (Ф. Фишман, С. Фурер, Д. Ойстрах, Е. Гилельс, Л. Коган).

Скрипичные концерты Н. Мясковского, А. Хачатуряна, С. Прокофьева.

Развитие камерно-ансамблевого исполнительства.

3. Русское скрипичное искусство второй половины XX — начала XXI в.

Международные конкурсы имени П. Чайковского. Плеяда выдающихся солистов - лауреатов международных конкурсов.

4. Скрипичное творчество советских композиторов. Идеи, образы, музыкальный язык произведений Д. Шостаковича. Концерты Н. Ракова, Р. Глиэра, А. Шнитке, Б. Чайковского, С. Слонимского, А. Петрова, Б. Тищенко и др.

5. Научно-методические труды А. Ямпольского, К. Мостраса, И. Лесмана, Б. Струве, О. Шульпякова, Ю. Янкелевича, учебные пособие и книги И. Ямпольского, В. Григорьева, В. Рабея, Л. Раабена и др.

6. Педагогическая деятельность М. Ваймана, Д. Ойстраха, Л. Когана, Ю. Янкелевича, Г. Турчаниновой, З. Брона и их выдающиеся ученики.

7. Учебно-педагогические сборники Г. Фесечко, К. Фортунатова, Ю. Уткина, К. Родионова, М. Гарлицкого, Н. Баклановой, В. Якубовской, С. Шальмана.

Задание:

1. Назовите известных лауреатов конкурса им. П. Чайковского.
2. Перечислите учебные пособия А. Ямпольского, Л. Ауэра, К. Мостраса.
3. Педагогическая деятельность М. Ваймана, Д. Ойстраха, Л. Когана. Ученики.
4. Расскажите о ведущих педагогах Московской и Санкт-Петербургской консерваторий в конце XX — начале XXI в.
5. Написать реферат.

Форма отчетности: Зачет. Очно.

Сроки отчетности: до 28 июня.

1 семестр

Контрольный урок (вопросы):

1.Сформулировать цели и задачи дисциплины.

2. Историческое развитие смычковых инструментов.

3. Роль народных исполнителей в распространении и становлении скрипичного искусства.

4.Основные направления в развитии скрипичного искусства Италии. Вклад итальянских композиторов в развитие скрипичного искусства. А. Вивальди. А. Корелли.

5. Скрипичные мастера Италии –Амати, Страдивари, Гварнери и др.

6. Развитие скрипичного искусства во Франции. Школы. Направления. Мастера.

7.Возникновение исполнительского искусства Австрии, Англии, Германии.

8. Искусство полифонии. Творчество И. С. Баха, Ф. Генделя.

9 Эволюция развития смычка. Турт.

10.Классицизм и развитие новых жанров струнной музыки.

11.Скрипичное творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта.

12.Скрипичное творчество Л. Бетховена.

2 семестр

Зачет (вопросы):

1. Виртуозно-романтическое направление в исполнительстве 19 в.

2. Создание нового виртуозного стиля Н. Паганини.

3. Произведения для скрипки Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Р. Шумана.

4. Смычковое исполнительство в России.

5. Крепостные оркестры в России.

6. Творчество И. Хандошкина.

7. Русская смычковая педагогическая литература.

8. Плеяда лауреатов конкурса им. П. Чайковского по струнным инструментам.

9. Учебные пособия А. Ямпольского, Л. Ауэра, К. Мостраса.

10. Педагогическая деятельность М. Ваймана, Д. Ойстраха, Л. Когана

11. Г. Турчаниновой, З. Брона и их выдающиеся ученики.

12.Ведущие педагоги Московской и Санкт-Петербургской консерваторий в конце XX — начале XXI в.

Перечень примерных тем для рефератов:

1. Зарождение скрипичного искусства в Англии.

2. Зарождение скрипичного искусства во Франции.

3.Зарождение скрипичного искусства во Германии, Австрии Польше.

4.Скрипичное искусство Италии.

5.Скрипичное искусство России.

6.Жизнь и творчество Н Паганини.

7.Творческая и педагогическая биография Д. Ойстраха.

8.Творческая и педагогическая деятельность Л. Когана.

9.Скрипичная школа Л. Ауэра.

10.Выдающиеся скрипачи ХХ века.

11. Современные исполнители на струнных инструментах.

Рекомендации по выполнению реферата

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно выполненной работой обучающегося.

Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы и примерный объем страниц

* титульный лист 1 стр.
* содержание 1 стр.
* введение 2 стр.
* основная часть 15-20 стр.
* заключение 1-2 стр.
* список использованных источников 1-2 стр.
* приложения (при необходимости) - без ограничений.

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении дается общая характеристика реферата:

● обосновывается актуальность выбранной темы;

● определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;

● описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования;

● кратко характеризуется структура реферата по главам.

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и аналитический характер.

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

Изложение необходимо вести от третьего лица, либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения.

В заключении излагаются выводы, к которым пришел обучающийся, в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.

Количество источников в списке определяется самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20, и должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года.

В приложение следует относить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо соблюдать следующие требования:

● на одной стороне листа белой бумаги формата А-4

● размер шрифта-14; Times New Roman, цвет - черный

● междустрочный интервал - одинарный

● поля страницы – размер левого поля - 2см, правого - 1см, верхнего - 2см, нижнего - 2см

● отформатировано по ширине листа

● на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.

● в конце работы указать источники использованной литературы и интернет – источников.

● нумерация страниц текста внизу.

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:

1. Нормативно-методические документы и материалы;

2. Специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.);

3. Справочная литература.

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. Ориентировочное время на подготовку – 4 часа.

Роль преподавателя:

* определить тему и цель реферата;
* определить место и сроки подготовки;
* оказать консультативную помощь;
* выбор источников;
* составление плана реферата (порядок изложения мате­риала);
* формулирование основных выводов (соответствие цели);
* оформление работы (соответствие требованиям к оформлению).

Роль обучающегося:

* выбор литературы (основной и дополнительной);
* изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор основного материала, краткое изложение, формулирование выводов);
* оформление реферата согласно установленной форме.

К*ритерии оценки:*

* актуальность темы;
* соответствие содержания теме;
* глубина проработки материала;
* грамотность и полнота использования источников;
* соответствие оформления реферата требованиям.
* сроки сдачи.

Перечень основной учебной литературы.

1. *Альшванг, А*. Людвиг ван Бетховен / А. Альшванг. — М.,1966.

2. *Ауэрбах, А*. Белорусские композиторы Е. Глебов, С. Кортес, Д. Смольский, И. Лученок / А. Ауэрбах. — М., 1978.

3. *Ауэр, Л.* Моя долгая жизнь в музыке / Л. Ауэр. — СПб.,2006.

4. *Ауэр, Л*. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. — М., 1965.

5. *Благовещенский, И.* Некоторые вопросы музыкального искусства И.Благовещенский. — Минск, 1965.

6. *Витачек, Е.* Очерки по истории изготовления смычковых инструментов / Е. Витачек. — М., 1964.

7. *Вольдман, Я.*, Токина, Н. Венское скрипичное искусство XVIII —XIX вв. / Я. Вольдман, Н. Токина. — Саратов, 1978.

8. *Вопросы* скрипичной педагогики и истории исполнительства. —Минск, 1991.

9. *Гинзбург, Л.* Анри Вьетан / Л. Гинзбург. — М., 1983.

10. *Гинзбург, Л.* Эжен Изаи / Л. Гинзбург. — М., 1959.

11. *Гинзбург, Л.*, Григорьев, В. История скрипичного искусства /

Л. Гинзбург, В. Григорьев. — М., 1990.

12. *Глущенко, Г.* Белорусская музыка 1960—1980 гг. / Г. Глущенко. — Минск, 1997.

13. *Григорьев, В*. Леонид Коган / В. Григорьев. — М., 1975.

14. *Григорьев, В.* Николо Паганини. Жизнь и творчество / В.Григорьев. — М., 1987.

15 *Журавлев, Д.* Генрих Вагнер / Д. Журавл􀀀в. — Минск, 1973.

16. *Капилов, А*. Скрипка белорусская / А. Капилов. — Минск,1982.

17. *Кулешова, Г.* Николай Ильич Аладов / Г. Кулешова. —Ленинград, 1970.

18. *Ливанова, Г.* История западноевропейской музыки до 1789 г. :в 2 т. / Г.Ливанова. — М., 1983. — Т. I.

19. *Ливанова, Г.* История западноевропейской музыки до 1789 г. :М; 1983

Интернет-ресурсы:

http://www. Blagaya skripka /noty/shkola/html

http://all 2 music, com/Music school.html

http://www.geige 2007 narod.ru chormiet.ru/

http: //www.publiklibrar.ru/hobby/ musikschool-skripka/html

<http://www.classic-music.ru/>

<http://ru.wikipedia.org/wiki>

<http://musike.ru/>

<http://lib-notes.orpheusmusic.ru/>

<http://poyom.ru/saity-o-kompozitorah>

http://natala.ucoz.ru/load/video/o_kompozitorakh/30http://www.aveclassics.net/forum/49-151-1

http://bookitut.ru/Istoriya-skripichnogo-iskusstva-v-trekh-vypuskakh-vypusk-1.html