

**Министерство культуры туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми
«Колледж искусств Республики Коми»
ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты»**

Е.И.Лапшина

История исполнительского искусства

Учебно-методическое пособие

для студентов очной формы обучения

по специальности СПО **53.02.03 Инструментальное исполнительство**
(по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Оркестровые духовые и ударные инструменты»	Утверждена на заседании методического совета ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
Протокол №_1_ от «1» сентября 201__г.	Протокол №__ от «__»__ 201__г. Председатель методического совета колледжа
Председатель ПЦК _____ И.Л.Суровцев	_____ О.В.Гонтарева

ББК

Рецензенты:

И. Л. Суровцев — преподаватель по классу кларнета, саксофона, заведующий ПЦК отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты», ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Лапшина, Е. И.

История исполнительского искусства: учебно-методическое пособие / Е.И.Лапшина; ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» — Сыктывкар: 2018. — 44 с.

Учебно-методическое пособие «История исполнительского искусства» является частью в освоении профессиональной образовательной программы профессионального модуля 01 «Исполнительская деятельность» по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты. В пособии исследуется широкий круг вопросов, связанных с теорией возникновения и развития духовых инструментов и рассматриваемых в контексте исторического развития музыкального искусства на основе хронологической периодизации. Курс делится на два основных раздела: история зарубежного исполнительского искусства на духовых инструментах и история отечественного искусства игры на духовых инструментах.

ББК

© Е.И.Лапшина, 2018 год
© ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018 год

Оглавление

Введение	5
Тема 1. Развитие духовых и ударных инструментов и исполнительского искусства от истоков до конца XVI века.....	9
1.1. Инструменты первобытнообщинного строя и Древнего Мира.	9
1.2. Духовые и ударные инструменты в Западной Европе в средние века.	10
1.3. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения.	11
Тема 2. Искусство игры на духовых и ударных инструментах в Западной Европе в XVII и XVIII веках.....	13
2.1. Духовые и ударные инструменты в оркестрово-исполнительской культуре и камерном ансамбле XVII – XVIII веков.....	13
2.2. Духовые и ударные инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII века.	14
2.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов венской классической школы.	16
Тема 3. Искусство игры на духовых и ударных инструментах в Западной Европе в XIX и начале XX века.	19
3.1. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов романтиков.	19
3.2. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов конца XIX – начала XX века.....	21
3.3. Исполнительское искусство и педагогика.	22
3.4. Совершенствование конструкций духовых и ударных инструментов и появление новых их видов.	23
3.5. Зарубежные исполнительские школы.	24
Тема 4. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в России от его возникновения до 60-х годов XIX века.	25
4.1. Народные истоки исполнительства на духовых и ударных инструментах.	25

4.2. Духовое инструментальное искусство в XVIII и первой половине XIX века.	26
4.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве русских композиторов.	27
Тема 5. Искусство игры на духовых и ударных инструментах в России (1860-1917 годы).	29
5.1. Духовые и ударные инструменты в творчестве русских композиторов-классиков.	29
5.2. Формирование отечественной школы игры на духовых и ударных инструментах.	30
Тема 6. Советская школа игры на духовых и ударных инструментах (1917-1945 годы).	35
6.1. Становление советской школы игры на духовых и ударных инструментах.	35
6.2. Классы духовых и ударных инструментов в Московской и Ленинградской консерваториях.	36
6.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве советских композиторов.	38
Тема 7. Искусство игры на духовых и ударных инструментах после 1945 года.	39
7.1. Расцвет исполнительства на духовых и ударных инструментах.	39
7.2. Крупнейшие педагоги и их методические труды.	39
7.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов XX века.	40
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.	42
Критерии оценки по МДК 01.05.01.	44
«История исполнительского искусства».	44

Введение

Междисциплинарный курс «История исполнительского искусства» в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» для специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты» является составным звеном цикла специальных дисциплин, изучаемых студентами отделения «Оркестровые духовые ударные инструменты» в соответствии с ФГОС по специальности СПО. Занимая вместе с тем самостоятельное место в Профессиональном модуле 01 «Исполнительская деятельность», «История исполнительского искусства» представляет комплекс теоретического осмысления профессии, избранной студентом. Ее изучение помогает молодому музыканту осознать роль и значение духовых инструментов и исполнительства на них в целостном историческом процессе развития музыкального искусства, помогает освоить основы методологии теоретического познания избранной специальности.

В содержание пособия включены также вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием духового музыкального инструментария.

В соответствии с рабочей программой, исходя из целей и задач междисциплинарного курса, представленное учебное пособие предлагает:

- общие сведения о родственных инструментах, их конструктивных особенностях, выразительных возможностях, использовании в музыкальных произведениях; истории возникновения и развития их
- основные принципы практического овладения техникой игры на родственных инструментах
- объем инструктивно-тренировочного и художественного репертуара (репертуарные списки), необходимые для исполнения произведений (сольных фрагментов) на данном родственном инструменте

Знания и умения, формирующиеся у обучающихся в рамках данного МДК, согласно ФГОС

Будущий специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

В процессе изучения данного междисциплинарного курса обучающийся должен сформировать профессиональные компетенции, включающими в себя способность:

3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

В результате изучения данного междисциплинарного курса обучающийся должен:

уметь:

5. применять теоретические знания в исполнительской практике;

6. пользоваться специальной литературой;

знать:

1. сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
2. ансамблевый репертуар для различных камерных составов;
4. художественно-исполнительские возможности инструмента;
5. основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;
6. закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
7. выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре;
8. базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
9. профессиональную терминологию;

Учебное пособие является базовым изданием, предназначенным для планомерной работы студентов в рамках МДК «История исполнительского искусства». Пособие выстроено согласно требованиям, предъявляемым к уровню профессиональной подготовки выпускников Колледжа искусств.

Таким образом, учебные цели МДК «История исполнительского искусства» соответствуют с рабочей программой Профессионального модуля 01 «Исполнительская деятельность», изучаемой в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	108	4, 5, 6
Аудиторные занятия	72	4, 5, 6
Лекционные занятия	57	4, 5, 6
Практические занятия	15	4, 5, 6
Самостоятельная работа	36	4, 5, 6
Курсовая работа (реферат)	--	
Вид текущего контроля	ПЗ	4

Вид промежуточной аттестации	ПЗ	5
Вид итогового контроля	Экзамен	6

Содержание междисциплинарного курса (таблица):

№	Разделы дисциплины (тематика)	Лекции	Пр. занятия	СРС	Форма контроля
1	Развитие духовых и ударных инструментов и исполнительского искусства от истоков до конца XVI века	8	2	5	ПЗ
2	Искусство игры на духовых и ударных инструментах в Западной Европе в XVII и XVIII веках.	7	3	5	
3	Искусство игры на духовых и ударных инструментах в Западной Европе в XIX и начале XX века.	14	2	5	
4	Исполнительство на духовых и ударных инструментах в России от его возникновения до 60-х годов XIX века.	7	2	5	ПЗ
5	Искусство игры на духовых и ударных инструментах в России (1860-1917 годы).	6	2	5	
6	Советская школа игры на духовых и ударных инструментах (1917-1945 годы).	6	2	5	Экзамен
7	Искусство игры на духовых и ударных инструментах после 1945 года.	9	2	6	
Всего:			72	36	

Тема 1. Развитие духовых и ударных инструментов и исполнительского искусства от истоков до конца XVI века.

(8 часов по программе + 2 ПЗ)

Учебное пособие «История исполнительского искусства» раскрывает историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей духовых инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве, знакомит с основными эстетическими, педагогическими и исполнительскими взглядами, с принципами мировых национальных школ и отдельных выдающихся музыкантов-духовиков, а также с сочинениями, для духовых инструментов, крупнейших композиторов прошлого и настоящего.

1.1. Инструменты первобытнообщинного строя и Древнего Мира.

Возникновение духовых и ударных инструментов. Разновидности духовых инструментов: флейтовые, язычковые, мундштучные. Способы звукообразования на них.

Инструменты эпохи палеолита: флейты с игровыми отверстиями, флейта Пана, дудки с двойным язычком, металлические трубы. Предки медных духовых инструментов изогнутой (горны, от слова horn – рог) и прямой (прототипы труб) форм. Постепенное совершенствование духовых инструментов.

Становление духовых музыкальных инструментов по мере формирования общественного сознания.

Древневосточные цивилизации. Древний Египет. Эпоха Древнего Царства. Преобладание культовой музыки. Продольная флейта и поперечная флейта себи. Язычковые инструменты.

Среднее царство. Танцевальная музыка и ее инструментарий: древние гобой и флейта.

Появление диатонико-хроматического лада в эпоху Нового царства и связанное с ним конструктивное совершенствование духовых инструментов.

Появление военных оркестров. Труба как главный инструмент этих оркестров.

Месопотамия. Роль музыки в описываемую историческую эпоху. Инструменты флейтовой и язычковой групп. Их обожествление. Рог и прямая военная труба. Дифференциация музыкальных жанров.

Палестина и Финикия. Разнохарактерность музыкального искусства этих цивилизаций. Влияние на музыку Палестины и Финикии музыкальных традиций предшествующих эпох. Музыкальный духовой инструментарий: угаб, шофар, хасосра. Инструменты язычковой группы: халиль и замр.

Древний Китай. Характер Древнекитайского музыкального искусства. Его связь с конфуцианством. Духовой инструментарий: флейтовая группа: сюань, пайсяо, сяо, чи и другие. Язычковая группа: гуань и сонна. Инструменты мундштучной группы: да-чун-ку, сяо-чун-ку. Музыкальные учебные заведения и оркестры в Древнем Китае.

Древняя Индия. Музыкальные жанры. Система шрути. Флейтовая и мундштучная группы духовых инструментов в музыке Древней Индии: ванша, мурали, шанкха, ниасата-ранга.

Древняя Греция и Древний Рим. Духовые инструменты Эллады: авлос, сальпинкс, сиринкс, роги, трубы. Музыкальные жанры с инструментальным сопровождением: гетерофония, авлодия.

Влияние музыкальных традиций Эллады на музыкальное искусство Рима. Духовой инструментарий Древнего Рима: тибий, литуус, букцина. Исполнительский духовой стиль Древнего Рима. Первые конкурсы музыкантов-духовиков.

1.2. Духовые и ударные инструменты в Западной Европе в средние века.

Общая историческая характеристика эпохи. Характер феодальной культуры раннего и среднего средневековья.

Строгий запрет инструментальной музыки, которая расценивалась церковью, как «лживое искусство».

Развитие народно-бытовой музыкальной культуры. Искусство жонглеров, шпильманов, мимов; музыкальный инструментарий.

Средневековый Восток. Духовые инструменты и исполнительство на них. Духовые инструменты Востока – предшественники и прототипы европейских средневековых духовых инструментов. Мюзет, шнабельфлейта, блокфлейта и руспфаф. Описание этих инструментов. Продольная флейта и появление в Европе поперечной флейты. Семейства шалмеев, поммеров, басовых поммеров, бомбард. Техническое устройство и звукоизвлечение.

Круммгорн. Устройство, извлечение, тембр. Блаттершпиль как разновидность круммгорна.

Роги и трубы. Два типа труб – дискантовый и басовый. Цинки или корнеты.

Вторая половина XI века: трубадуры, труверы, миннезингеры. Характеристика их исполнительского музыкального искусства.

Оседание странствующих музыкантов – шпильманов и жонглеров в средневековых городах. Особая роль духовых инструментов в городской музыкальной культуре средневековья. Башенная музыка. Появление первых инструментальных (смешанных) и вокальных капелл при дворах.

1.3. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения.

Историческая характеристика эпохи. Эпоха Ренессанса - интерес к античной культуре. Ars nova и его связь с городским искусством. Развитие светской музыки. Возникновение домашнего музицирования. Духовой инструментарий. Появление тромбона.

Взаимосвязь вокального и духового исполнительского искусства. Роль юбилейных в инструментальном исполнительстве. Постепенное осознание композиторами и исполнителями функциональной роли и драматургического значения тембра духового инструмента. Появление виртуозных пассажей в игре на духовых инструментах.

Практик инструментального музицирования. Менестрели.

Придворные капеллы и городские ансамбли. Их составы. Ренессансный оркестр и его связь с практикой бассо континуо.

Трактат С.Фирдунга и его значение для истории исполнительства на духовых инструментах.

Инструментальное искусство Италии XVI века. Венецианский музыкальный стиль. Творчество А.Габриэли (1510 – 1586) и Дж. Габриэли (1557 – 1612). Роль духовых инструментов в их произведениях. Появление в сочинениях Дж.Габриэли отдельных партий духовых инструментов, объединенных близостью тембров и соображениями художественного порядка – первый шаг к формированию симфонического оркестра.

Появление фагота. Семейство фаготов. Стремление к хроматизации духовых инструментов и совершенствование клапанного механизма духовых инструментов.

Практическое занятие (2 часа по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам 1.1., 1.2., 1.3.

Литература

1. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., 1973. - Ч.1.
2. Левин С. Фагот. - М., 1963.
3. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
4. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1989.

Самостоятельная работа (5 часов по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам.

3. Прослушать записи выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями известных оркестров.

Тема 2. Искусство игры на духовых и ударных инструментах в Западной Европе в XVII и XVIII веках

(8 часов по программе + 2 ПЗ)

2.1. Духовые и ударные инструменты в оркестрово-исполнительской культуре и камерном ансамбле XVII – XVIII веков.

Общая историческая характеристика эпохи. Использование духовых инструментов в интермедиях музыкальных драм.

Зарождение оперы. Правила применения инструментов в ранних произведениях этого музыкального жанра.

Инструментальная реформа К.Монтеверди. Связь инструментовки с оперной драматургией.

Оркестр венецианской оперы. Творчество композиторов Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-1676). Оркестровые преобразования А.Скарлатти (1660-1725) – родоначальника неаполитанской оперной школы. Включение в оркестр валторн, устранение «парного» письма для духовых инструментов.

Роль духовых инструментов в творчестве Г.Шютца (1585-1672). Принцип концертино как принцип соревнования групп духовых инструментов друг с другом и голосами солистов - вокалистов. Состав оркестра Шютца.

Ж.Люлли (1632-1687) – крупнейший реформатор оркестра. Особенности исполнительского стиля и состав оркестра Люлли.

Самостоятельные духовые инструментальные эпизоды в операх Люлли: пасторальные интерлюдии (флейты, гобои) и военные эпизоды (трубы, литавры). Введение Люлли конкурсной системы зачисления в оркестр. Точное следование оркестровой партии – закон для исполнителя в

его оркестре. Выдающиеся исполнители: флейтисты Декато и Фильбер, гобоисты Оттетер и Филидор.

Трактат М.Преториуса (1618) как описание развития музыкального инструментария вплоть до начала XVII столетия.

Две тенденции в развитии духового инструментария: количественный рост в семействах духовых и появление новых видов инструментов.

Техническое совершенствование продольной флейты. Появление гобоя, его конструктивное совершенствование и разновидности: альтовый и теноровый гобои.

Завершение процесса формирования валторны: от лесных рогов до натурального инструмента с цилиндрическим сверлением ствола инструмента и чашеобразным раструбом.

Расцвет музыкальной культуры Англии в конце XVII столетия. Г.Перселл (1659-1695) и его интерпретация духовых инструментов. Соната для трубы и струнных си бемоль мажор.

Труба во второй половине XVII века. Ее использование в оперном оркестре как инструмента сигнального и военного характера. Партии трубы в стиле кларино.

Произведения для трубы с оркестром Дж.Торелли (1658-1708) – образцы виртуозного использования инструмента. Соната №1 для трубы, струнных и органа ре мажор.

2.2. Духовые и ударные инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII века.

Общая историческая характеристика столетия. Стиль барокко как высокий патетический стиль.

Работы по конструктивно-техническому совершенствованию флейты, гобоя, фагота, валторны и трубы.

Усовершенствование шалюмо И.Деннером. Появление шалюмо в оркестровых партитурах. Первые прототипы кларнета. Сын Иоганна Деннера

– Якоб Деннер как продолжатель работы по формированию морфологии кларнета и совершенствованию клапанного механизма инструмента.

Кларнеты в ратушной и церковной музыке. Первое использование кларнетов в оркестре: Месса антверпенского композитора и органиста А.Фабера. Первый концерт кларнетиста Чарльза (Karoly) (Дублин, 1742г).

Первые произведения для кларнета концертного жанра: концерты И.Мольтера (1740-е годы), написанные для кларнетиста Дурлахской капеллы И.Ройша.

Введение кларнета в партитуры композиторов И.Х.Баха, Р.Кайзера, Ж.Рамо, Г.Генделя.

А.Вивальди (1678-1741) – основатель концертного жанра для духовых инструментов. Два типа инструментального стиля композитора: скрипичный и трубный Программные концерты для духовых инструментов. Концерт для гобоя ре минор.

Гипотетические кларнеты в творчестве А.Вивальди и принципы их использования.

Музыка для духовых инструментов композиторов Т.Альбини (1671-1750) и А.Марчелло (1684-1750).

Инструментальное творчество Г.Телемана (1681-1767). Его Сюита для флейты и струнных инструментов ля минор.

Музыка Г.Генделя (1685-1759) для духовых инструментов: шесть трио-сонат для двух гобоев и клавира, три сонаты для флейты с басом, три концерта для гобоя и др.

И.С.Бах (1685-1750) – величайший представитель эпохи барокко в европейской музыке XVIII столетия. Исполнительский анализ его произведений для духовых инструментов: Сюиты си минор для флейты, двух скрипок, альты и баса и Сонаты для флейты соло ля минор. Особенности использования духовых инструментов в оркестре И.С.Баха.

2.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов венской классической школы.

Воздействие гомофонно-гармонического стиля музыкального письма на развитие инструментальной духовой культуры.

Галантный стиль (рококо) как антитеза барокко.

Первые концертные организации. Северо-германская и мангеймская школы. Мангеймский оркестр – лучший оркестр того времени. Его руководители. Семья Стамиц, И.Каннабих, А.Фильц - крупнейшие представители мангеймской школы.

Оперная реформа К.В.Глюка и его новации в использовании духовых инструментов.

Преобладание гомофонного стиля в музыке второй половины XVIII столетия.

Конструктивные изменения духовых инструментов второй половины века: флейты (Тромлитц, Поттер, Тейсит и др.), гобоя (Делюс, Грензер, Гофман, А.и Дж.Безоцци), кларнета (И.Беер, Ж.Лефевр, А.Штадлер), фагота. Создание бассетгорна. Совершенствование валторны (Гампель) и трубы (Вегель и Штейн).

Знаменитые виртуозы – исполнители на духовых инструментах: флейтисты – Доттель и Гемпсон; гобоисты - отец и сын Барты, Гальяр, Гофман, Фишер (автор 10 концертов для гобоя), гобоист В.А.Моцарта Ф.Рамм, кларнетисты – Ф.Тауш, И.Беер, М.Йост, Ж.Лефевр, А.Вандерхаген, А.Штадлер, братья Магоны, фаготисты – Миллер, Хогг, Макинтош, Эшли.

Творчество замечательного флейтиста И.Кванца (1697-1773), его школа «Опыт обучения игре на поперечной флейте». Потсдамская школа духовых инструментов.

Характеристика творчества И.Гайдна (1732-1809). Интерпретация композитором духовых инструментов в ранних и поздних симфониях на примере симфонии «Утро» и Лондонских симфоний. Драматургические принципы в использовании деревянных духовых инструментов.

Образец духового инструментального стиля И.Гайдна - 4 Лондонских трио для двух флейт и виолончели. Концерты для флейты, валторны и трубы: лаконичность формы, преобладание светлого настроения, ясность и простота музыкальных образов.

В.А.Моцарт. Его оркестр. Различия в подходе к духовым инструментам у В.Моцарта и И.Гайдна. Возрастание роли духовых инструментов в симфонических и оперных произведениях Моцарта.

Жанры пленерной музыки (кассации, серенады, дивертисменты) в творчестве Моцарта.

Камерно-инструментальное творчество: Квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота ми бемоль мажор, «Штадлеровский» квинтет для кларнета и струнного квартета ля мажор, Квинтет с валторной ми бемоль мажор.

Сольные концерты для духовых инструментов и особенности их интерпретации: Концерт для флейты соль мажор, Концерт для гобоя ми бемоль мажор. Концерт для кларнета ля мажор: история его написания и редакций. Концерт №4 для валторны ми бемоль мажор, Концерт для фагота си бемоль мажор.

Значение музыкально-исторической эпохи венских классиков для мирового музыкального искусства.

Практическое занятие (2 часа по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам 2.1., 2.2., 2.3.

Литература

1. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. - М., 2000.
2. Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к XXI столетию. - М., 1991.
3. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. - М., 1972.

4. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., 1973. - Ч.1.
5. Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII - начало XX в.). - М., 2002.
6. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
7. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1989.

Самостоятельная работа (5 часов по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам.
3. Прослушать записи выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями известных оркестров.

2 курс, 4 семестр - текущая аттестация - практическое задание.

Студенты должны письменно или устно ответить на вопросы (по выбору преподавателя) по изученным разделам зарубежного исполнительства междисциплинарного курса «История исполнительского искусства».

Студенты должны

знать основы развития духовых и ударных инструментов и исполнительского искусства в Западной Европе от истоков до конца XIX века; профессиональную терминологию.

уметь работать с дополнительной методической литературой; применять теоретические знания в преподавательской практике.

Примерный перечень вопросов для устного/письменного ответа на практическом задании:

1. Духовые инструменты Древнего Мира.
2. Духовые инструменты в Западной Европе в средние века (V-XIV века).
3. Инструментарий средневекового Востока.
4. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения (XV-XVI века).
5. Оркестровые преобразования А.Скарлатти.
6. Роль духовых инструментов в творчестве Г.Шютца.
7. Особенности исполнительского стиля и состав оркестра Ж.Люлли.
8. Усовершенствования конструкций и появление новых духовых инструментов в XVII веке Европы.
9. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов I половины XVIII века (А.Вивальди, Г.Телеман, И.С.Бах, Г.Ф.Гендель).
10. Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской культуре XVIII века.
11. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов венской классической школы (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен).

Тема 3. Искусство игры на духовых и ударных инструментах в Западной Европе в XIX и начале XX века.

(14 часов по программе + 2 ПЗ)

3.1. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов романтиков.

Конец XVIII – начало XIX веков – переломная эпоха в истории человечества. Великая французская революция и связанный с нею рост общественного значения музыкального искусства. Возрастание роли оркестровой музыки для духовых инструментов как массового жанра. Б.Саррет и Ф.Госсек – композиторы и руководители духового оркестра Парижской Национальной гвардии. Состав оркестра. Организация Парижской консерватории и первые профессора классов духовых инструментов.

Школы игры на духовых инструментах XIX столетия: для флейты – Тюлу и Фюрстенау; для гобоя – Барре; для кларнета – Лефевра, Мюллера, Г.Клозе, К.Бермана, Р.Штарка; для фагота – Ози; для валторны – Допра; для трубы – Буля и Арбана.

Вторая половина XVIII века – первая половина XIX столетия – «золотой» век развития виртуозности и концертирования на духовых инструментах.

Выдающиеся исполнители флейтисты: Ж.Тюлу, Р.Карт, Ф.и К.Допплеры, К.Таффанель, флейтист и фаготист Ф.Девьен.

Кларнетисты-виртуозы: И.Мюллер, Г.Берман, И.Гермштедт, Б.Крузель, И.Фридловский, Ф.Блатт, К.Берман, Р.Мюльфельд; французские кларнетисты-виртуозы Фр.Берр, Г.Клозе, С.Розе и др. Бельгийский виртуоз А.Блез, итальянский кларнетист Э.Каваллини. Английские кларнетисты: Т.Уиллмен, Г.Лазарус, Ч.Дрейпер.

Выдающиеся исполнители: на валторне Л.Шунке, Л.Савар, Э.Вивье; на трубе (корнете) Ж.Арбан.

Открытие консерваторий в городах Западной Европы: Прага, Вена, Варшава, Лиссабон, Лейпциг, Мюнхен, Кельн, Штутгарт.

Новую эру в музыкальном искусстве XIX столетия открывает творчество Л.Бетховена. Камерные сочинения композитора с участием духовых инструментов: 3 Дуэта для кларнета и фагота, Вариации на тему оперы В.Моцарта «Дон Жуан» для 2-х гобоев и английского рожка, Трио для того же состава, Квинтет ми бемоль мажор для фортепиано, кларнета, гобоя, фагота и валторны, Трио си бемоль мажор для фортепиано, кларнета и виолончели, Соната фа мажор для валторны и фортепиано, Септет ми бемоль мажор для скрипки, альты, кларнета, фагота, валторны, виолончели и контрабаса.

Совершенствование Бетховеном состава классического оркестра. По формальным признакам оркестр романтиков почти не отличается от оркестра эпохи венских классиков. Суть изменений заключается в расширении и переосмыслении исполнительских средств духовых инструментов.

Ф.Шуберт – родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке. Интерпретация духовых инструментов в произведениях Шуберта. Исполнительский анализ «Интродукция и тема с вариациями» для флейты и фортепиано.

К.М.Вебер (1786-1826) – выдающийся представитель романтического музыкального искусства. Произведения Вебера для духовых инструментов: Концерт для фагота с оркестром, Концертино для валторны, Концертино, два концерта для кларнета с оркестром, Большой концертный дуэт для кларнета с фортепиано. Квинтет с кларнетом. Функции духовых в оркестре Вебера.

Л.Шпор и его концерты для кларнета. Камерное творчество Л.Шпора для духовых инструментов.

Творчество для духовых инструментов композитора И.Гуммеля (1778-1837).

Г.Берлиоз – величайший новатор симфонического оркестра. Его трактат об инструментовке. Р.Вагнер – последователь Берлиоза в сфере интерпретации духовых инструментов симфонического оркестра.

Виртуозная трактовка партий духовых инструментов в музыке Дж.Россини. Применение им в партиях духовых инструментов повторяющихся звуков и мелодических украшений. Произведения композитора для духовых инструментов: Квартеты для флейты, кларнета, валторны и фагота, Вариации для кларнета и фортепиано.

Камерно-инструментальное творчество И.Брамса (1833-1897) для духовых инструментов. Сонаты для кларнета и фортепиано, Квинтет для кларнета, двух скрипок, альты и виолончели, Трио для кларнета, виолончели и фортепиано.

3.2. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов конца XIX – начала XX века.

Два направления в развитии оркестровой стилистики: французский оркестровый стиль и продолжение вагнеровских традиций.

Сочинения К.Сен-Санса (1835-1921) для духовых инструментов: сонаты для гобоя и фортепиано, кларнета и фортепиано, фагота и фортепиано.

Стилистические особенности музыки импрессионистов. Пьеса К.Дебюсси «Сиринокс» для флейты соло; рапсодия для кларнета с оркестром.

Состав оркестра и интерпретация партий духовых инструментов в произведениях Р.Штрауса. Два концерта для валторны (1885 и 1942гг.). Концерт для гобоя с оркестром (1946г.).

Виртуозное использование духовых инструментов в музыке Ф.Стравинского (1882-1971). Октет для двух тромбонов, двух труб, двух фаготов, кларнета и флейты (1924), «История солдата» и Три пьесы для кларнета соло (1918).

Духовые инструменты в творчестве композиторов «Шестерки». Триада сонат Ф.Пуленка (1899-1963) для деревянных духовых инструментов.

Д.Мийо (1892-1974): сонатины для духовых инструментов; два концерта для кларнета с оркестром; Сюита для квинтета духовых инструментов «Камин короля Рене» и «Зимнее концертано» для тромбона и струнных.

Произведения для духовых инструментов Ж.Ибера, А.Томази, Э.Бозза. Сонаты П.Хиндемита (1895-1963) для духовых инструментов.

Произведения композиторов США: концерты для кларнета с оркестром А.Копленда и У.Пистона.

3.3. Исполнительское искусство и педагогика.

Оркестровые коллективы в Западной Европе в XIX веке.

Выдающиеся исполнители на духовых инструментах XX века: флейтисты - М.Дебро, Ж.Летрокер, Ж.Рампаль, Ф.Чех, В.Жилка, Кинкейд, Драйер. Гобоисты: Ж.Труба, М.Бург, Л.Гуссенс, гобоистки Э.Ротуэл, Д.Боуто. Кларнетисты: Делеклюз, Б.Гудман, С.Майер, Ч.Найдик, М.Этлик. Саксофонист Ж.Лондейкс. Фаготисты К.Бидло, Гальфельд, Шаров. Валторнисты Б.Теквел, И.Гобик. Трубачи: Р.Сабариш, М.Андре, Ж.Мер, А.Шербаум, В.Юнек, тромбонист Ю.Петрахович.

Выдающиеся профессора первых консерваторий Западной Европы: Пражской, Парижской, Венской, Германской.

Зарубежная литература для духовых и ударных инструментов. Современные сборники для духовых и ударных инструментов.

3.4. Совершенствование конструкций духовых и ударных инструментов и появление новых их видов.

Связь научно-технического прогресса с конструктивно-техническим совершенствованием духовых инструментов. Усовершенствование деревянных духовых инструментов. Реформа Т.Бема.

Работы К. и Ф.Трибертов по техническому усовершенствованию гобоя. Применение к гобою системы Т.Бема.

Российский кларнетист-виртуоз И.Мюллер – реформатор кларнета. Дальнейшее усовершенствование кларнета «немецкой» системы (К.Берман, О.Элер, Т.Молленхауэр).

Новый кларнет Клозе – Бюффе – Бема (40-е годы XIX века) – инструментальная система, оказавшая огромное влияние на исполнительство на кларнете. Изобретение саксофона А.Саксом в 40-х годах XIX столетия.

Совершенствование конструкции фагота. Работы Ф.Триберта, К.Альменредера и В.Геккеля.

Изобретение вентильного механизма. Хроматизация валторн и труб - исходный этап инструментальной реформы в группе медных духовых инструментов.

Введение Штельцелем и Блюмелем, а также братьями Кернерами вентильной системы на валторне во втором десятилетии XIX века.

Двухвентильная труба братьев Кернеров. Создание Ш.Саксом вращающегося вентильного механизма для трубы и применение помповых вентилей Ф.Перине. Первые хроматические трубы появились в оркестре в 1831 году.

Изобретение корнет-а-пистола С.Штельцелем и его усовершенствование в 1828 году мастером Алари. Семейство тромбонов в XIX веке.

Серпент – предшественник тубы. Семейство бюгельгорнов. Клапанные роги и офиклеид. Випрехт, Мориц, Червеный и А.Сакс – создатели тубы. Валторновые тубы, изготовленные по инициативе Р.Вагнера.

3.5. Зарубежные исполнительские школы.

Национальные исполнительские школы игры на духовых и ударных инструментах – французская, чешская, немецкая, английская, американская.

Практическое занятие (2 часа по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.

Литература

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. - М., 1972.
2. Иванов В. Саксофон. - М., 1990.
3. Кремлев Ю. Камиль Сен-Санс. - М., 1979.
4. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. - М., 1965.
5. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., 1983. - Ч.2.
6. Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII - начало XX в.). - М., 2002.
7. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
8. Урусова А. Кларнет в творчестве Вебера // Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. - М., 1979. - Вып. 45.
9. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1989.

Самостоятельная работа (5 часов по программе):

1. Изучение материала лекции.

2. Работа с дополнительной литературой по темам.
3. Прослушать записи выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями известных оркестров.

Тема 4. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в России от его возникновения до 60-х годов XIX века.

(7 часов по программе + 2 ПЗ)

4.1. Народные истоки исполнительства на духовых и ударных инструментах.

Истоки отечественной духовой инструментальной культуры связаны с народным музыкальным творчеством. Сведения об использовании народных духовых инструментов в ритуальной и военной музыке, в бытовом музицировании на Руси встречаются в древних летописях и исторических хрониках.

Духовые инструменты в быту древних славян: окарины, многоствольные флейты, сопели, жалейки, сурны, роги и деревянные трубы.

Военные оркестры при княжеских дружинах в эпоху Киевской Руси.

Искусство скоморохов XI-XVI веков. Их музыкальный инструментарий составляли гусли, домры, прямые трубы, сопели и т.д.

Оркестр, составленный из западноевропейских музыкальных инструментов, впервые появился в Москве в 1606 году. В его составе были скрипачи, лютнисты, флейтисты, гобоисты, трубачи и литавристы.

Светское музыкальное искусство России вплоть до XVIII столетия развивалось, прежде всего, как прикладной вид, сопряженный с театральными мистериями. Московский придворный театр во времена правления царя Алексея Михайловича. Иностранцы музыканты в Москве XVII века.

Театрально-музыкальная школа боярина А.Матвеева.

4.2. Духовое инструментальное искусство в XVIII и первой половине XIX века.

Новый этап развития музыкальной, в том числе и духовой инструментальной культуры, связан с просветительской деятельностью Петра I. Приглашение к императорскому двору музыкантов из стран Западной Европы.

Военные оркестры эпохи Петра I и их составы (гобои, трубы, валторны, литавры и барабаны). Начало военно-оркестровой службы (1711). Составы военных оркестров в 1730х годах.

Подготовка отечественных исполнителей на духовых инструментах. Начало обучения игре на духовых инструментах группы певчих. Появление к 1705 году «трубаческих школ».

Учреждение в 1741 году инструментальных классов Придворной капеллы. Обучение игре на духовых инструментах во второй половине XVIII века проходило в университетах, в Академии художеств, Сухопутном шляхетском корпусе, при театрах Книппера и Меддокса, школе при Московском воспитательном доме. Открытие императорских театральных училищ в Петербурге (1779) и Москве (1809). Преподавание игры на духовых инструментах в театральных училищах.

Первый придворный оркестр был преобразован в 1729 году из капеллы герцога Голштинского. Им руководил скрипач Иоганн Гюбнер (1696 – ок.1750). Инструментальные капеллы придворной знати (Меньшикова, Апраксина, Строганова, Нарышкина). Типичные составы таких ансамблей.

Расширение штата придворного оркестра. Разделение его на два состава: камерный и бальный.

Появление в России кларнета (50-е годы столетия). Первыми кларнетистами были немецкие музыканты, приглашенные на службу в императорскую капеллу: Ланкаммер, И.Гримм, И.Бруннер, К.Манштейн. Первый русский кларнетист Ф.Ладунка. Творческая деятельность кларнетиста-виртуоза Йозефа Беера в России.

Фабрики по производству музыкальных инструментов. Конструктивное совершенствование медных духовых инструментов: придворный камер-музыкант Ф.Кельбель (1708-178?) – изобретатель клапанного механизма (1760).

Создатель уникального явления мировой музыкальной духовой культуры – рогового оркестра, ученик прославленного виртуоза-валторниста Гампеля, Ян Мареш (1719-1794). Состав рогового оркестра, его звучание, выразительные возможности.

Крепостные театры и капеллы. Театр Шереметевых и его оркестр. Оперный и симфонический репертуар театра. Школа при театре Шереметевых.

Российские исполнители-виртуозы на духовых инструментах первой половины XIX столетия: флейтист Папков, валторнист Лузин, гобоист Самарин, фаготист М.Л.Костин и кларнетист П.И.Титов.

Концерты зарубежных исполнителей на духовых инструментах во второй половине XVIII – первой половине XIX веков: флейтистов Гартмана, братьев Турнер, гобоиста Шарендона, валторнистов Леара и Поллака, кларнетистов А.Штадлера, И.Беера, Б.Крузеля, Г.Бермана и К.Бермана, А.Блеза, фаготистов Пулло и Буллянте.

4.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве русских композиторов.

Два направления развития русского оркестрового стиля: первое связано с именем композитора Дж.Сарти. Второе – с развитием русской оперы. Характеристика обоих направлений.

Первая русская опера «Цефал и Прокрисс» (музыка Ф.Арайи) была поставлена в 1755 году. Оркестр придворного театра в то время состоял из 24 музыкантов.

Духовые инструменты в творчестве русских композиторов XVIII столетия Д.Бортнянского, Е.Фомина, В.Пашкевича.

А.Алябьев (1787-1851). Квинтет для духовых инструментов.

Творчество М.Глинки (1804-1857). В его произведениях сложилась самостоятельная и своеобразная ветвь инструментальной музыкальной культуры, выросшая на почве национальной русской песенности и обусловленная глубоким постижением народности как основы художественного реалистического мировосприятия.

Индивидуальность оркестрового стиля композитора. Интерпретация М.Глинкой духовых инструментов. Его «Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано – ярчайший образец русской камерно-инструментальной музыки. История написания произведения и первые исполнители.

Практическое занятие (2 часа по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам 4.1., 4.2., 4.3.

Литература

1. Баранцев А. Мастера игры на духовых инструментах Петербургской - Ленинградской консерватории 1862 - 1985 гг. - Петрозаводск, 1989.
2. Ветлицина И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. - М., 1987
3. Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII - начало XX в.). - М., 2002.
4. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. - М., 1979.
5. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. - М., 1988.
6. Степанов А. Кларнет и кларнетисты в России второй половины XVIII века // Из истории инструментальной музыкальной культуры. - Л., 1988.
7. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.

8. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1986.

Самостоятельная работа (5 часов по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам.
3. Прослушать записи выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями известных оркестров.

Тема 5. Искусство игры на духовых и ударных инструментах в России (1860-1917 годы).

(6 часов по программе + 2 ПЗ)

5.1. Духовые и ударные инструменты в творчестве русских композиторов-классиков.

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) – важный этап в расширении и обогащении выразительных возможностей духовых инструментов. Дальнейшее развитие принципов использования духовых инструментов, заложенных М.Глинкой. П.Чайковский интерпретирует духовые инструменты как инструменты, предназначенные для исполнения мелодий и раскрывает их лучшие художественные выразительные возможности.

Открытие Н.Римским-Корсаковым новых приемов игры на духовых инструментах. Яркие проявления их индивидуальных особенностей в мелодическом тематизме, тембровом спектре гармонии.

Деятельность Н.Римского-Корсакова на посту инспектора военно-морских оркестров.

Квинтет Н.Римского-Корсакова для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота – образец великолепной интерпретации духовых инструментов. Концерт для тромбона си бемоль мажор, Вариации для гобоя соль минор и Концерт для кларнета с духовым оркестром ми бемоль мажор.

Лаконичность и строгость формы, русский народный колорит, классические традиции – черты этих сочинений.

А.Скрябин продолжил развил принципы оркестровки Римского-Корсакова. В музыке Скрябина ярко проявляются тенденции к подчеркнутому выделению тембров духовых инструментов и приданию им образно-выразительного значения. Раскрытие Скрябиным богатейших выразительных возможностей медных духовых инструментов. Романс для валторны и фортепиано ля минор, посвященный Луи Савару – французскому валторнисту-виртуозу.

Произведения для духовых инструментов А.Глазунова («Грезы Востока» для кларнета и струнного квартета, 10 дуэтов для различных духовых инструментов, «Идиллия для валторны и струнного квартета др.), С.Танеева («Канцона» для кларнета и струнного оркестра), А.Аренского («Концертный вальс» для трубы и фортепиано), А.Гречанинова (соната для кларнета и фортепиано).

5.2. Формирование отечественной школы игры на духовых и ударных инструментах.

Во второй половине XIX столетия развитие отечественного музыкального искусства настоятельно требовало такой постановки обучения музыки, которая соответствовала бы запросам времени и позволяла готовить образованных композиторов, певцов и оркестровых исполнителей. Эти задачи были призваны решать Санкт-Петербургская (1862) и Московская (1866) консерватории, а также музыкальные училища Императорского русского музыкального общества.

Классы духовых инструментов Петербургской консерватории. Класс флейты: Ч.Чиарди (с 1862), класс гобоя – В.Шуберт (с 1866) и В.Геде (с 1906, ученик В.Шуберта), класс кларнета – Э.Каваллини (с 1862), К.Нидман (с 1869), В.Бреккер (с 1897). Класс фагота – К.Куштбах (с 1869) и Э.Коттэ (с 1875). Класс валторны - Ф.Гоммилиус (с 1870) и Я.Тамм (с 1897). Класс трубы возглавлял Г.Метцдорф. Его заменил выдающийся солист-корнетист

В.Вурм. Он является создателем целого ряда учебных пособий, переложений, произведений для трубы. Его лучшими учениками были замечательные трубачи, в дальнейшем профессора Петербургской консерватории А.Иогансен и А.Гордон.

Тромбон и тубу преподавал с 1870 года австрийский музыкант Ф.Тюрнер, а с 1906 года класс тромбона вел замечательный русский тромбонист П.Волков.

С 1895 года класс флейты возглавил солист оркестра Мариинского театра Ф.Степанов, первый флейтист, который стал обучать в Петербурге игре на флейте Бема.

Первые профессора Московской консерватории, солисты оркестров Московских императорских театров Ф.Бюхнер (флейта), Э.Медер (гобой), В.Гут (кларнет), М.Бартольд (валторна), Ф.Рихтер (труба), Г.Эзер (фагот), Х.Борк (тромбон, ударные).

Малочисленность духовых классов Московской консерватории и невысокий уровень подготовки учащихся. Ф.Циммерман – профессор класса кларнета – один из виднейших исполнителей и педагогов. Его лучшие ученики: Н.Лакиер, И.Преображенский, А.Орлов-Соколовский, С.Розанов. Преемственность традиций московской ветви отечественной кларнетной исполнительской школы: И.Беер и Ф.Тауш – Г.Берман – К.Берман – Ф.Циммерман – С.Розанов.

И.Сханилец – замечательный валторнист и педагог. Его ученик – профессор Московской консерватории В.Солодурев.

Профессора Московской консерватории: В.Кречман (флейта), его ученики В.Цыбин, Н.Платонов и др., Ф.Эккерт (валторна) – замечательный валторнист, педагог и капельмейстер, В.Кригель (фагот), В.Денте (гобой).

В.Брандт – известный трубач – был первым иностранным музыкантом в России, который в своей исполнительской и педагогической деятельности опирался на русскую национальную культуру и традиции русского

музыкального исполнительства. Его этюды для трубы и концертштюки для трубы и фортепиано.

Первым отечественным профессором по классу трубы стал выпускник Петербургской консерватории по классу Вурма, солист оркестра Большого театра М.Адамов.

Профессор по классу тромбона и тубы Х.Борк преподавал также и игру на ударных инструментах. Его учениками были выдающийся тромбонист В.Блажевич и ударник М.Купинский, впоследствии профессора Московской консерватории.

Учебные программы по специальности, составленные в 70-х годах XIX века. Их достоинства и недостатки.

Классы духовых инструментов Училища Московского филармонического общества.

С.В.Розанов – выдающийся отечественный кларнетист. Исполнительская манера С.В.Розанова. Первое в России исполнение «Патетического трио» М.Глинки Шишкиным, Розановым и Кристелем.

Концертная деятельность исполнителей на духовых инструментах. Квартет медных духовых инструментов (Марквардт, Путкаммер, Кунст, Брандт, Табаков).

Концерты иностранных исполнителей на духовых инструментах: флейтиста Таффанеля, гобоиста Жилле, кларнетиста Тюрбана, валторниста Савара.

Оркестры императорских театров в Москве и Петербурге, Придворный симфонический оркестр под управлением Б.Варлиха, оркестр под управлением С.Кусевицкого.

Практическое занятие (2 часа по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам 5.1., 5.2.

Литература

1. Баранцев А. Мастера игры на духовых инструментах Петербургской - Ленинградской консерватории 1862 - 1985 гг. - Петрозаводск, 1989.
2. Ветлицина И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. - М., 1987
3. Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII - начало XX в.). - М., 2002.
4. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. - М., 1979.
5. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. - М., 1988.
6. Степанов А. Кларнет и кларнетисты в России второй половины XVIII века // Из истории инструментальной музыкальной культуры. - Л., 1988.
7. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
8. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1986.

Самостоятельная работа (5 часов по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам.
3. Прослушать записи выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями известных оркестров.

3 курс, 5 семестр - текущая аттестация - практическое задание.

Студенты должны письменно или устно ответить на вопросы (по выбору преподавателя) по изученным разделам отечественного исполнительства дисциплины «История исполнительского искусства».

Студенты должны письменно или устно ответить на вопросы (по выбору преподавателя) по изученным разделам зарубежного исполнительства МДК «История исполнительского искусства».

Студенты должны

знать основы развития духовых и ударных инструментов и исполнительского искусства в Западной Европе XVIII - XX веков; основы исполнительства на духовых и ударных инструментах в России от его возникновения до 60-х годов XIX века; особенности искусства игры на духовых и ударных инструментах в России; использование духовых и ударных инструментов в творчестве композиторов XX века; профессиональную терминологию.

уметь работать с дополнительной методической литературой; применять теоретические знания в преподавательской практике.

Примерный перечень вопросов для устного/письменного ответа на практическом задании:

1. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов – романтиков.
2. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов конца XIX – начала XX века (Р.Штраус, Г.Маллер, И.Стравинский).
3. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов импрессионистов (М.Равель, К.Дебюсси).
4. Выдающиеся музыканты – духовики Западной Европы XIX века.
5. Профессора первых консерваторий Западной Европы (Пражской, Парижской, Венской, Германской).
6. Совершенствование конструкций деревянных и медных духовых инструментов, появление новых их видов.
7. Использование духовых и ударных инструментов в произведениях: Р.Штрауса, Г.Берлиоза, Р.Вагнера.
8. Зарубежные исполнительские школы игры на духовых инструментах.
9. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах.
10. Значение деятельности Петра I в развитии духовой инструментальной культуры.

11. Роговой оркестр – как уникальное явление мировой музыкальной духовой культуры (состав, звучание, выразительные возможности).
12. Изобретение клапанного механизма.
13. Духовые инструменты в творчестве М.И.Глинки.
14. Духовые инструменты в творчестве П.И.Чайковского.
15. Духовые инструменты в творчестве Н.А.Римского-Корсакова.
16. Духовые инструменты в творчестве А.Н.Скрябина.
17. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах.
18. Подъем музыкальной культуры в начале 1900-х годов.

Тема 6. Советская школа игры на духовых и ударных инструментах (1917-1945 годы).

(6 часов по программе + 2 ПЗ)

6.1. Становление советской школы игры на духовых и ударных инструментах.

Задачи по коренному перестраиванию обучения и воспитания исполнителей на духовых инструментах.

Помощь военным оркестрам со стороны ведущих музыкантов – профессоров консерваторий.

Образование в 1922 году «Персимфанса». Появление на рубеже третьего и четвертого десятилетий XX столетия новых симфонических оркестров.

Зарождение методики обучения игре на духовых инструментах как науки. Стремление к выработке общих подходов к вопросам исполнительского дыхания, техники губ, пальцев, языка. Брошюра С.В.Розанова «Методика обучения игре на духовых инструментах» (1935) – первая отечественная научно-методическая работа. Создание и расширение художественного репертуара для духовых инструментов. Переложения А.Гедике и С.Розанова.

6.2. Классы духовых и ударных инструментов в Московской и Ленинградской консерваториях.

Классы духовых инструментов Московской консерватории: С.В.Розанов - первый заведующий кафедрой духовых инструментов. Его лучшие ученики А.Володин, И.Майоров, А.Александров, А.Пресман, А.Семенов, А.Штарк.

Исполнительская, методическая и композиторская деятельность В.Цыбина. Его ученики: Н.Платонов, Ю.Ягудин, Г.Саакян, Б.Тризно и др.

В.Блажевич – замечательный тромбонист, педагог, дирижер и композитор. Педагогические принципы Блажевича изложены в его этюдах, «Школе для раздвижного тромбона» и др. Его ученики: В.Щербинин и Б.Григорьев – солисты оркестра Большого театра и профессора Московской консерватории и ГМПИ им. Гнесиных.

М.Табаков – выдающийся трубач и педагог, создатель советской школы игры на трубе. Его методические работы. Его учениками являются видные исполнители и педагоги С.Еремин, Т.Докшицер, Н.Полонский, Л.Юрьев, Г.Орвид, Н.Яворский.

Плодотворной в этот период была деятельность старейшего профессора Московской консерватории Ф.Эккерта. Его лучшие ученики А.Усов, А.Янкелевич, С.Леонов.

Г.Гек – профессор по классу гобоя. Его ученики Л.Славинский, Ф.Тесситоре, К.Юдин.

В 1940 году класс гобоя возглавил Н.Назаров. Его учеником является профессор И.Пушечников. Назаров был солистом оркестра Большого театра. Он – автор обработок и переложений для гобоя и фортепиано и «Школы игры на гобое».

Классом фагота с 1922 года руководил ученик Кристеля, солист оркестра Большого театра И.Костлан. Его ученики: Р.Терехин, П.Савельев, П.Караулов, А.Абаджан, Ю.Неклюдов.

Педагоги кафедры духовых инструментов Московской консерватории в 40-60-е годы: Н.Платонов, Ю.Ягудин (флейта), Н.Солодуев, М.Иванов (гобой), А.Володин, А.Семенов, В.Петров, Б.Диков (кларнет), Р.Терехин и

П.Савельев (фагот), А.Усов, А.Янкелевич (валторна), С.Еремин, Г.Орвид, Ю.Усов (труба), В.Щербинин, П.Чумаков, М.Зейналов (тромбон).

В последнее тридцатилетие XX столетия на кафедру духовых инструментов Московской консерватории пришли такие талантливые музыканты как А.Корнеев и Ю.Должиков (флейта), В.Соколов, Р.Багдасарян, Л.Михайлов (кларнет), В.Попов (фагот), В.Демин (валторна), В.Баташев (тромбон), В.Новиков (труба).

Открытие в 1944 году ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). Первые педагоги кафедры духовых инструментов: М.Табаков, А.Штарк, Б.Григорьев, Г.Мадатов, Я.Шуберт, И.Пушечников, Н.Яворский. Позднее на кафедре стали работать Т.Докшицер (труба), С.Леонов (валторна), А.Рябинин (валторна), М.Каширский (флейта), А.Любимов, Л.Кондаков (гобой), А.Федотов, И.Мозговенко, И.Бутырский, Н.Мозговенко, Р.Маслов (кларнет), М.Шапошникова (саксофон), В.Прокопов, Е.Фомин, В.Пушкарев (труба) К.Ладиллов, Н.Филиппов, В.Школьник (тромбон), В.Досадин (труба) и др.

Классы духовых инструментов Ленинградской – Петербургской консерватории: А.Васильев – замечательный фэготист и педагог. Его исполнительская манера, звучание фэгота, фразировка. Его лучшие ученики: Д.Еремин, Г.Еремкин, Л.Печерский, С.Левин, М.Халилеев.

М.Буяновский рассматривал валторну как инструмент, обладающий огромными выразительными возможностями. Игра Буяновского отличалась масштабом и содержательностью. Его учениками были А.Рябинин, П.Орехов. В.Буяновский и др.

К профессорам старшего поколения относится и В.Бреккер (кларнет). Его методические работы.

В.Генслер – выдающийся кларнетист, ученик В.Бреккера и продолжатель его школы. Его лучшие ученики В.Безрученко и М.Измайлов.

Другие преподаватели консерватории: Н.Верховский, И.Янус, Б.Тризно (флейта), А.Паршин, К.Никончук (гобой), А.Березин, В.Красавин, П.Суханов (кларнет), М.Ветров, А.Большаинов (труба), Д.Еремин и Г.Еремкин (фагот),

П.Орехов, В.Буяновский (валторна), Е.Рейхе, А.Козлов (тромбон). Сейчас в Петербургской консерватории успешно преподают профессор А.Вавилина (флейта), В.Соболев (гобой), В.Безрученко, А.Казаков (кларнет), К.Соколов (фагот), В.Сумеркин (тромбон) и др.

6.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве советских композиторов.

Духовые инструменты в оркестровых произведениях Д.Шостаковича, С.Прокофьева, А.Хачатуряна.

Сочинения для духовых инструментов В.Щелокова (концерты для трубы), А.Гедике (концерты для валторны и трубы). Соната для флейты и фортепиано, «Увертюра на еврейские темы» и Квintет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса С.Прокофьева.

Практическое занятие (2 часа по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам 6.1., 6.2., 6.3.

Литература

1. Баранцев А. Мастера игры на духовых инструментах Петербургской - Ленинградской консерватории 1862 - 1985 гг. - Петрозаводск, 1989.
2. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. - М., 1979.
3. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
4. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1986.
5. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. - М., 1989.

Самостоятельная работа (5 часов по программе):

1. Изучение материала лекции.

2. Работа с дополнительной литературой по темам.
3. Прослушать записи выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями известных оркестров.

Тема 7. Искусство игры на духовых и ударных инструментах после 1945 года.

(9 часов по программе + 2 ПЗ)

7.1. Расцвет исполнительства на духовых и ударных инструментах.

Участие отечественных исполнителей на духовых инструментах в Международных, Всесоюзных и Всероссийских конкурсах (1940 -1970 гг.).
Успехи отечественных исполнителей-духовиков: А.Корнеев, Г.Орвид, В.Буяновский, Т.Докшицер.

7.2. Крупнейшие педагоги и их методические труды.

Направления научно-методической мысли в сфере исполнительства на духовых инструментах: развитие общей теории и методики обучения игре на духовых инструментах, стремление вскрыть фундаментальные проблемы исполнительского процесса и выявить закономерности выразительных средств с помощью объективных методов исследования; конкретизация исследовательских работ, направленная на создание методик обучения игре для каждого духового инструмента;.

Работы Н.Платонова, И.Пушечникова, Б.Дикова, А.Федотова, Н.Волкова, К.Мюльберга, В.Леонова, В.Апатского, Ю.Усова и др.

Работы по истории исполнительства на духовых инструментах: диссертации Ю.Усова, А.Розенберга, А.Баранцева, Р.Маслова.

Дальнейшие перспективы развития исполнительства на духовых инструментах, его педагогики, теории и истории.

7.3. Духовые и ударные инструменты в творчестве композиторов XX века.

Произведения для духовых инструментов последнего тридцатилетия XX века. Творчество композиторов: Т.Хренникова, Р.Щедрина, Г.Свиридова, Д.Кабалевского, А.Хачатуряна, Н.Платонова.

Практическое занятие (2 часа по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам 7.1., 7.2., 7.3.

Литература

1. Баранцев А. Мастера игры на духовых инструментах Петербургской - Ленинградской консерватории 1862 - 1985 гг. - Петрозаводск, 1989.
2. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. - М., 1979.
3. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
4. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1986.
5. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. - М., 1989.
6. Ягудин Ю. Воспоминания о В.Н.Цыбине // Воспоминания о Московской консерватории. - М., 1966.

Самостоятельная работа (6 часов по программе):

1. Изучение материала лекции.
2. Работа с дополнительной литературой по темам.
3. Прослушать записи выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями известных оркестров.

3 курс, 6 семестр - итоговая аттестация - экзамен.

Студенты должны письменно ответить на вопросы (по выбору преподавателя) по изученным разделам отечественного исполнительства МДК «История исполнительского искусства».

Студенты должны:

знать особенности искусства игры на духовых и ударных инструментах в России; использование духовых и ударных инструментов в творчестве композиторов XX века; профессиональную терминологию.

уметь работать с дополнительной методической литературой; применять теоретические знания в преподавательской практике.

Примерный перечень вопросов для устного ответа на экзамене:

1. Становление отечественной школы игры на духовых и ударных инструментах в начале XX века.
2. Выдающиеся отечественные музыканты – духовики XX века.
3. Классы духовых и ударных инструментов в Московской консерватории.
4. Классы Духовых и ударных инструментов Ленинградской консерватории.
5. Духовые и ударные инструменты в творчестве советских композиторов (Д.Шостакович, С.Прокофьев, А.Гедике, В.Щелоков).
6. Расцвет исполнительства на духовых и ударных инструментах во II половине XX века.
7. Крупнейшие отечественные педагоги.
8. Духовые и ударные инструменты в творчестве советских композиторов (Т.Хренников, Г.Свиридов, Р.Щедрин, А.Хачатурян).
9. Духовые и ударные инструменты в творчестве современных композиторов.
10. Современное инструментальное исполнительство.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Дополнительные источники:

1. Ветлицина И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. - М., 1987
2. Иванов В. Саксофон. - М., 1990.
3. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., 1983. - Ч.2.
4. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. - Л., 1973. - Ч.1.
5. Левин С. Фагот. - М., 1983.
6. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. - М., 1979.
7. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1989.
8. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. - М., 1986.

Рекомендуемые источники:

1. Баранцев А. Мастера игры на духовых инструментах Петербургской - Ленинградской консерватории 1862 - 1985 гг. - Петрозаводск, 1989.
2. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. - М., 2000.
3. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. - М., 1972.
4. Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к XXI столетию. - М., 1991.
5. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. - М., 1972.
6. Кремлев Ю. Камиль Сен-Санс. - М., 1979.
7. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. - М., 1965.

8. Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII - начало XX в.). - М., 2002.
9. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. - М., 1988.
10. Степанов А. Кларнет и кларнетисты в России второй половины XVIII века // Из истории инструментальной музыкальной культуры. - Л., 1988.
11. Толмачев Ю., Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
12. Урусова А. Кларнет в творчестве Вебера // Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. - М., 1979. - Вып. 45.
13. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. - М., 1989.
14. Ягудин Ю. Воспоминания о В.Н.Цыбине // Воспоминания о Московской консерватории. - М., 1966.

Критерии оценки по МДК 01.05.01

«История исполнительского искусства»

«10» - отлично+ - Работа выполнена в установленное время. Все ответы даны без ошибок и, таким образом, выявлено свободное владение пройденным материалом. При ответе был использован дополнительный материал. Материал изложен последовательно и конкретно.

«9» - отлично - Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, обучающийся свободно владеет материалом. Материал изложен последовательно.

«8» - отлично- - Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможна одна несущественная ошибка.

«7» - хорошо+ - Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен непоследовательно. Возможна одна несущественная ошибка.

«6» - хорошо - Работа выполнена в установленное время. Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможны две – три несущественные ошибки.

«5» - хорошо- - Работа выполнена в определенный срок. Выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов неточны.

«4» - удовлетворительно+ – Работа выполнена в определенный срок. Выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов неточны. В работе содержатся ошибки существенного характера.

«3» - удовлетворительно – Работа не выполнена в установленный срок. Отсутствуют ответы на большинство вопросов. В работе содержатся ошибки существенного характера.

«2» - удовлетворительно- – Работа не выполнена в установленный срок. Отсутствуют ответы на большинство вопросов.

«1» - неудовлетворительно - Работа не соответствует оценке «2».