Подписано цифровой подписью: Соколов Александр Сергеевич
DN: cn=Соколов Александр Сергеевич, o=МГК им. П.И. Чайковского, ou=И.о. ректора, профессор, email=rectorat@mosconsv.ru, c=RU
Дата: 2023.11.23 17:49:43 +03'00'

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Межфакультетская кафедра истории и теории исполнительского искусства

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

дисциплины
«Актуальные проблемы исполнительского искусства»
Струнные инструменты

Специальность
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

Виды подготовки:
Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах
Скрипка, альт

Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 1
Семестр	– 1, 2
Число зачетных единиц	– 6
Всего часов по учебному плану	– 216
Форма итогового контроля по дисциплине	– экзамен

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 847 от «17» августа 2015 г.

Составители рабочей программы:

к. иск., доцент Е.Л. Сафонова
к. иск., доцент П.В. Седов

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры истории и теории исполнительского искусства

Протокол от «16» февраля 2023 г. № 6.

Заведующий кафедрой
д. иск., профессор В.П. Чинаев

Согласовано:
И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева. И.З. Торилова

Содержание программы:

1. Цель и задачи дисциплины 4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ООП 5
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 5
5. Содержание дисциплины 6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 12
7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 18
8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы 25
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 25
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 25

1. Цель и задачи дисциплины

Основная цель дисциплины – формирование навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой.

Задача дисциплины – формирование у ассистента-стажера лекционно-семинарского курса необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки, что предполагает:

- новый уровень изучения исторического развития и стилевых направлений скрипичного и альтового исполнительского искусства прошлого и современности;
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных скрипичных и альтовых школ в их исторической динамике;
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте эпох;
- анализ эволюции инструментальных и исполнительских выразительных средств в тесной связи с исторической эволюцией композиторских стилей;
- рассмотрение скрипичного и альтового репертуара (в особенности XX и XXI веков) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
- изучение актуальных теоретических воззрений и взглядов крупнейших исполнителей и педагогов на искусство современной интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;
- исследование актуальных проблем интерпретации на основе анализа видео- и звукозаписей прошлого и новейшего времени;
- разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и учреждений культуры.

Цели и задачи дисциплины раскрываются под углом зрения актуальных проблем, обусловленных концертными, педагогическими и теоретическими реалиями исполнительского искусства современности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;

уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть: навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, приемами психической само регуляции, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими **универсальными компетенциями (УК):**

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);
- способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).

профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Актуальные проблемы исполнительского искусства» относится к базовой части учебного плана подготовки ассистента-стажера. Является составным звеном раздела «Специальные дисциплины», «Методика преподавания творческих дисциплин». Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.04.01.

Взаимосвязь учебных дисциплин

Дисциплина «Актуальные проблемы исполнительского искусства» для ассистентов-стажеров является продолжением, расширением и обобщением лекционных курсов, прослушанных в вузе: «История скрипичного и альтового искусства», «История методики игры на скрипке и альте», «История и теория скрипичного исполнительства». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией, методикой, историей скрипичного и альтового исполнительского искусства в их тесной связи с современными мировыми творческими процессами по профилю дисциплины. Дисциплина «Актуальные проблемы исполнительского искусства» обобщает и систематизирует знания, полученные ранее при изучении комплекса теоретических специальных дисциплин, позволяет выйти на новый уровень осознания собственной творческой деятельности, является одной из основополагающих для будущей профессиональной деятельности обучающегося.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	**72**	**36**	**36**		
В том числе:					
Лекции (Лек.)	12	6	6		
Семинары (Сем.)	60	30	30		
Самостоятельная работа (всего)	**144**	**54**	**90**		
Вид промежуточного/итогового контроля (зачет, экзамен)	Зач./Экз.	Зач.	Экз.		
Общая трудоемкость: час.	216 часов				
Зачет. ед.	6 з.е.				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов		
		Всего	Аудиторная работа	
			Л	С
1.	**<u>1 СЕМЕСТР: Теория исполнительского искусства</u>** Тема 1. Проблема определения исполнительского искусства. Лекция, семинар-диспут	6	3	3
2.	Тема 2. Проблема интерпретации. Семинар-диспут	3	-	3
3.	Тема 3. Влияние звукозаписи на мировые интерпретационные тенденции в XX веке. Семинар-заслушивание.	3	-	3
4.	Тема 4. Проблема исполнительского стиля. Семинар смешанный	3	-	3
5.	Тема 5. Специфика основных музыкальных стилей. Лекция, семинар-заслушивание	6	3	3
6.	Тема 6. Особенности языка нотной записи в различные эпохи. Семинар смешанный	3	-	3
7.	Тема 7. Проблема построения концертных программ. Семинар-диспут	6	-	6
8.	Тема 8. Проблема фиксации и передачи мирового исполнительского опыта. Семинар-заслушивание.	6	-	6
9.	**<u>2 СЕМЕСТР</u>** **<u>Методика скрипичного и альтового исполнительского искусства</u>** Тема 9. Методика обучения игре на инструменте как теоретическая основа исполнительства и педагогики. Лекция	4	2	2
10.	Тема 10. История формирования скрипичных и альтовых методических установок в западноевропейских странах. Семинар-заслушивание	1	-	1
11.	Тема 11. История формирования скрипичных и альтовых методических установок в России. Семинар-заслушивание	1	-	1
12.	Тема 12. Основополагающие методические пособия для скрипачей и альтистов. Семинар-заслушивание	1	-	1
13.	Тема 13. Выдающиеся отечественные и зарубежные методисты-струнники. Семинар смешанный.	1	-	1
14.	Тема 14. Актуальные проблемы современного обучения на струнно-смычковых инструментах. Семинар-диспут	1	-	1
15.	Тема 15. Проблема сохранения и поддержания исполнительской формы. Семинар инновационный	1	-	1
16.	Тема 16. Проблема взаимоотношения артиста с аудиторией. Семинар-диспут	1	-	1
17.	**<u>История скрипичного и альтового исполнительства</u>** Тема 17. Основные этапы развития смычкового инструментария. Лекция	4	4	-
18.	Тема 18. Эволюция жанров смычковой музыки на протяжении 17-20 веков. Семинар-заслушивание.	2	-	2
19.	Тема 19. Основные этапы развития смычкового исполнительства. Семинар-заслушивание	2	-	2

20.	Тема 20. Краткая история оркестрового исполнительства. Семинар-заслушивание	2	-	2
21.	Тема 21. Фигуры скрипача и альтиста в контексте различных эпох. Семинар-диспут	2	-	2
22.	Тема 22. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители (скрипачи и альтисты) эпох барокко, классицизма, романтизма, современности. Семинар смешанный	2	-	2
23.	Тема 23. Крупнейшие педагоги 19 и 20 веков, их концепции преподавания. Семинар-заслушивание.	2	-	2
24.	Тема 24. Процесс сотворчества композитора и исполнителя и его роль в формировании репертуара. Семинар-диспут	2	-	2
25.	Тема 25. Эволюция выразительных средств инструмента. Семинар смешанный	2	-	2
26.	Тема 26. Специфика творчества музыканта-струнника как солиста, ансамблиста, артиста и концертмейстера оркестра. Семинар-диспут	2	-	2
27.	Тема 27. Эстетическая платформа скрипачей и альтистов на различных этапах развития исполнительского искусства. Семинар смешанный	2	-	2
28.	Тема 28. Главные объекты творческого и профессионального осознания скрипача и альтиста. Семинар-диспут	1	-	1
29.	**Итого:**	**72**	**12**	**60**

5.2. Содержание разделов дисциплины

Основные перспективные направления развития исполнительского искусства связаны с созданием нового репертуара и новыми условиями исполнительской практики, что предполагает многосторонние контакты музыканта с современными композиторами, продюсерами, организаторами конкурсов и фестивалей. Поэтому так важно ознакомить ассистента-стажера с актуальными проблемами его сферы деятельности.

Обучающиеся должны овладеть индивидуальным подходом к исполняемому сочинению на основе уже достигнутого опыта предшественников и навыком самостоятельного построения собственной интерпретации. Отсюда становится понятной необходимость усвоения важнейших мировоззренческих позиций на конкретной содержательной основе для устойчивой позиции собственного творческого пути, на что и направлены все формы освоения дисциплины – лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, написание итоговой письменной работы (реферата). Ожидаемые результаты обучения заключаются в подготовке всесторонне развитого специалиста, усвоившего предоставленный ему учебный материал и профессионально владеющего разносторонними аспектами современного искусства интерпретации; умеющего ставить и достигать поставленные художественные цели, а также оценивать достигнутые результаты.

Изучение струнно-смычковой стилистики во всей её многомерности – один их важнейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала и определяется как практически необходимая область профессиональной подготовки современного музыканта-инструменталиста и педагога. Освоение этой дисциплины призвано дать объективные представления о закономерностях развития скрипичной и альтовой исполнительской культуры прошлого и современности в тесной связи с универсальными знаковыми явлениями художественной культуры.

Данная дисциплина призвана способствовать дальнейшему развитию художественного кругозора ассистентов-стажеров и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях современного искусства интерпретации, дает необходимые знания для по-

вседневной практической работы специалиста высшего статуса по специальности «скрипка», «альт».

I. Теория исполнительского искусства

Тема 1. Проблема определения исполнительского искусства. Возможно ли дать универсальное определение исполнительского искусства? Основные подходы к проблеме, такие как социальный, экономический, политический, эстетический, феноменолого-диалектический и т. д.

Тема 2. Проблема интерпретации. Природа интерпретации. Главная ее особенность в связи с основным законом искусства. Соотношение объективного и субъективного в интерпретации. Что обуславливает силу интерпретации. Виды интерпретации.

Тема 3. Влияние звукозаписи на мировые интерпретационные тенденции в XX в. Звукозапись как фактор, сыгравший огромную роль в возросшем уровне требований к техническому совершенству исполнения. Звукозапись как инструмент создания новых художественных смыслов (на примере творчества Я. Хейфеца, Г. Гульда, Г. Шолти).

Тема 4. Специфика основных музыкальных стилей. Ренессанс, барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм, неофольклоризм как основные направления развития музыкальной мысли.

Тема 5. Проблема исполнительского стиля. Связь проблемы исполнительского стиля с проблемой отношения исполнителя к авторскому тексту. Основные артистические амплуа. Главные исполнительские стили и их представители в исполнительском искусстве.

Тема 6. Особенности языка нотной записи в различные эпохи. Фундаментальные черты музыкальной культуры, претерпевающие изменения в процессе ее эволюции. Ситуация обособления исполнительского цеха от композиции, обусловившая необходимость выработки соответствующих принципов нотной записи. Главные отличия и особенности нотной записи классической и романтической эпохи. Современное положение дел в этом вопросе.

Тема 7. Проблема построения концертных программ. Эволюция в практике построения концертных программ. Первые сольные концерты музыкантов в XIX веке. Практика музыкальных салонов. Система концертов в 2-х отделениях середины XX века. Многообразие форм концертной жизни на рубеже XX–XXI веков. Основные принципы современного построения концертной программы.

Тема 8. Проблема фиксации и передачи мирового исполнительского опыта. Взаимосвязь педагогики и исполнительства. Практика индивидуального цехового обучения до XVII в., не предполагавшая знакомства с тайнами профессии непосвященных. Социально-экономические причины, обусловившие резкое увеличение спроса на профессиональных музыкантов. Появление коллективного обучения. Необходимость возникновения соответствующих учебных заведений и появление основных инструктивных пособий. Развитие этого опыта в самобытные национальные школы.

II. Методика скрипичного и альтового исполнительского искусства

Тема 9. Методика обучения игре на инструменте как теоретическая основа исполнительства и педагогики. Скрипичная педагогика в контексте творчества скрипача. Методика как совокупность методов (система способов) обучения, практического выполнения задачи, наука о методах обучения. Две основные области скрипичного или альтового искусства – исполнительство и педагогика, их проявление в практической деятельности и теоретических обобщениях. Методика игры на инструменте и методика обучения игре на инструменте. Главный вопрос методики. Ее выход в области общей теории музыкального воспитания, общенаучной методологии, психологии, физиологии, педагогики, акустики, кибернетики, бионики, философии и эстетики.

Тема 10. История формирования скрипичных и альтовых методических установок в западноевропейских странах. Основные этапы западноевропейской практической педагогики в 18-20 веках. Очаги скрипичного и альтового образования. Значение первых европейских консерваторий для формирования методико-педагогической системы. Школа-метода Парижской консерватории и ее роль в профессионализации обучения. Понятия музыкально-исполнительских скрипичной и альтовой школ как творческих направлений. Творческие установки национальных школ 17-20 веков. История скрипичных и альтовых школ-пособий как документальное отражение художественных идеалов и уровня инструментальной технологии скрипачей различных эпох и национальных школ.

Тема 11. История формирования скрипичных и альтовых методических установок в России. Основные этапы российской практической педагогики в 18-20 веках. Очаги скрипичного и альтового образования в России. Специфические особенности формирования русской скрипичной школы. Значение деятельности зарубежных музыкантов для формирования российской методико-педагогической системы. Переводы на русский язык зарубежных методических пособий. Крупнейшие русские скрипичные и альтовые школы-руководства 18-20 веков. Скрипичные и альтовые школы Московской и Петербургской консерваторий.

Тема 12. Основополагающие методические пособия для скрипачей и альтистов. Критический анализ «Трактата о музыке», «Трактата об украшениях», «Письма к ученице» Дж. Тартини, «Искусства игры на скрипке» Фр. Джеминиани. «Скрипичная школа» Л. Моцарта и ее оценка Д. Ойстрахом. «Школа-метода» Парижской консерватории как первый опыт систематизации процесса обучения. «Скрипичные школы» Л. Шпора, Ш. Берио. «Скрипичная школа» Иоахима-Мозера и ее воздействие на современную педагогику. Капитальные труды 20 века - «Искусство скрипичной игры» К. Флеша и «Моя школа игры на скрипке» Л.Ауэра. Методические пособия и разработки Б.Струве, К. Мостраса, И. Лесмана, Ю. Янкелевича, М. Блока, В. Григорьева, А. Ямпольского, О. Шульпякова, А. Юрьева.

Тема 13. Выдающиеся отечественные и зарубежные методисты-струнники. Характеристика творческого наследия Л. Ауэра, Л. Гинзбурга, К. Мостраса, И. Лесмана, Ю. Янкелевича, М. Блока, В. Григорьева, К. Родионова, О. Шульпякова, А. Юрьева. Сравнительный анализ педагогических концепций Й. Иоахима, К. Флеша.

Тема 14. Актуальные проблемы современного обучения на струнно-смычковых инструментах. Начальное обучение как важнейший этап педагогического процесса. Главные задачи начального периода - формирование музыкального мышления и формирование исполнительского аппарата. Современные проблемы начального звена. Достижения и недостатки современной системы обучения. Критическая оценка новейших теорий. Пути оптимизации учебного процесса.

Тема 15. Проблема сохранения и поддержания исполнительской формы. Развитие навыков постановки творческой задачи, точное осознание художественной цели и нахождение рациональных путей ее достижения. Учет психофизических закономерностей творческой работы, сознания своих способностей и индивидуальных особенностей характера, эмоциональной организации. Нахождение оптимального соотношения рациональных и интуитивных моментов в работе, осознание процесса. Установление оптимального режима и преемственности в занятиях. Выработка умения всесторонне оценивать свои действия, эффективность приемов и методов работы. Творческий подход к самостоятельной работе. Планирование режима и графика концертной работы.

Тема 16. Проблема взаимоотношения артиста с аудиторией. Исполнение на сцене как особый вид деятельности скрипача и альтиста. Принципы составления концертной программы (в различные эпохи и в настоящее время). Использование сценической модели поведения. Поведение непосредственно перед концертом. Различные варианты психологической, эмоциональной и двигательной настройки. Условия сцены. Возможные объективные и субъективные помехи в процессе исполнения. Взаимоотношения исполнителя с публикой и сценическое состояние. Вырабатывание позиции отношения к слушателю в

процессе подготовки. Проблемы состояния и поведения после концерта. Собственная критическая оценка выступления как подведение итога работы и импульс для новых творческих планов.

III. История скрипичного и альтового исполнительства

Тема 17. Основные этапы развития смычкового инструментария. Связь развития музыкального инструментария с развитием общественных условий и музыкальной культуры в целом. Появление скрипичного семейства (скрипка, альт, виолончель) как результат длительного и сложного пути эволюции смычкового инструментария. Смычковые инструменты славянских народов, народов Закавказья, Средней Азии, Дальнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки. Основные европейские типы смычковых инструментов средневековья: фидель и ребек. Семейство смычковых лир. Виольное и скрипичное семейства. Характерные признаки строения инструментов. Скрипка в народной музыкальной практике. Барочная скрипка. Появление классического типа скрипки, первые образцы, особенности строения. Школы скрипичных мастеров (Италия, Франция, Германия, Польша, Чехия, Россия). Формирование и разновидности альта. Основные этапы развития смычка. Смычковая культура в России.

Тема 18. Эволюция жанров смычковой музыки на протяжении 17-20 вв. Ранние светские жанры с участием скрипки — канцона, фроттола, вилланелла, канцонетта, мадригал, ричеркар. Складывание под влиянием этих жанров двух основных типов музыкальных сочинений — сонатного цикла, ограниченного двумя-тремя исполнителями, и ансамблевого, где произошла дифференциация состава на солирующую группу и tutti. Скрипка в первой опере (Монтеверди). Скрипка в раннем оркестре и ансамбле (Габриели, Росси). Возникновение инструментальной сюиты. Формирование камерной трио-сонаты. Особенности церковного и камерного стилей инструментальной музыки. Сольная соната для скрипки и цифрованного баса. *Concerto grosso*. Роль и значение альтов в оркестре 16-17 веков. Первые камерные и сольные произведения для альта. Жанр сольного концерта: от 18 к 20 веку. Развитие жанров сольной скрипичной сонаты, сонаты-дуэта. Вариации и фантазии. Миниатюра и транскрипция. Квартет и другие камерно-инструментальные жанры.

Тема 19. Основные этапы развития смычкового исполнительства. От истоков к средневековью. Эпоха барокко. Эпоха классицизма. Инструментальный «переворот» в эпоху романтизма. Современный этап. Характеристика каждого этапа с точки зрения особенностей инструментария, очагов распространения музыкальной практики, художественно-эстетических принципов, репертуара, взглядов на постановку, технологию игры, использования выразительных средств и др.

Тема 20. Краткая история оркестрового исполнительства. Оркестр эпохи барокко. Деятельность К. Монтеверди, Ж.Б. Люлли, А. Корелли. Симфонический оркестр (творчество Й. Гайдна). Изменение функций инструментов. Ведущее место скрипок и смычкового квинтета, включение в группу духовых кларнета и валторны (тромбон, начиная с Пятой симфонии Бетховена). Утверждение парного состава деревянных (кроме флейты) и медных духовых инструментов. Условия зарождения определенных музыкальных стилей. Характерные средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю. Инструменты симфонического оркестра, бытующие в тот или иной период оркестрового композиторского творчества; способы звукоизвлечения на них, диапазоны, регистровые характеристики, приемы игры. Тембровый и динамический характер оркестровых партий и групп оркестра.

Тема 21. Фигуры скрипача и альтиста в контексте различных эпох. Скрипач-композитор. Скрипач-солист. Скрипач-педагог. Скрипач-просветитель, музыкальный деятель. Скрипач-дирижер. Скрипач-транскриптор. Совмещение различных видов деятельности музыканта. Взаимосвязь исполнительства, педагогики и музыкальной науки как многовековая традиция.

Тема 22. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители (скрипачи и альтисты) эпох барокко, классицизма, романтизма, современности. Галерея творческих портретов музыкантов различных эпох. Л. Цейтлин, Д. Ойстрах, Л. Коган, Ю. Ситковецкий, М. Полякин, В. Третьяков, В. Спиваков; В. Бакалейников, В. Борисовский, П. Коханьский, С. Барцевич, Б. Губерман, Ф. Крейслер, Дж.Энеску, Л. Капе, Ж. Тибо, К. Флеш, Й. Сигети, Г. Шеринг, И. Стерн, Я. Хейфец, Е. Цимбалист, М. Эльман, М. Пиастро, Н. Мильштейн, Р. Риччи, З. Франческатти и др. Немецкий альтист Г. Риттер и его деятельность. Исполнительская деятельность чешского альтиста О. Недбала. Л. Тертис и его роль в альтовом искусстве. Выдающийся альтист современности У. Примроуз. П. Хиндемит как альтист-солист и квартетный исполнитель. Творческие портреты мастеров: Т. Лафорж, А. Казадезюс, М. Вьё, П. Доктор, Л. Байи, В. Трамплер, Дж. де Паскуале, П. Лукач, Г. Немет и др.

Тема 23. Крупнейшие педагоги 19 и 20 веков, их концепции преподавания. Л.Ж. Массар, П. Марсик, К. Флеш, Й. Иоахим, Л. Ауэр. Л. Цейтлин, К. Мострас, А. Ямпольский, Д. Ойстрах, Ю. Янкелевич, В. Борисовский. Педагогические концепции. Индивидуальные школы профессоров как составляющие национальных скрипичных и альтовых школ.

Тема 24. Процесс сотворчества композитора и исполнителя и его роль в формировании репертуара. Создание произведений для скрипки и альта на различных этапах исторического развития исполнительского искусства. Разделение функций исполнителя и композитора. Проблема творческого взаимодействия исполнителя и композитора на примерах Ф. Мендельсона-Ф. Давида, И. Брамса-Й. Иоахима, Р. Шумана-Й. Иоахима, Э. Изаи-Э. Шоссона, С. Танеева-Б. Сибора, С. Прокофьева-П. Коханьского, К. Шимановского-П. Коханьского. Д. Ойстрах как «соавтор» скрипичных концертов Н. Мясковского, А.Хачатуряна, и др. сочинений. Влияние исполнительского стиля скрипача и альтиста на стиль сочинения, в создании которого он принимал участие (фактура, штрихи, исполнительские приемы). Проблема посвящения композитором сочинения определенному исполнителю. Премьера и ее значение в исполнительской судьбе сочинения.

Тема 25. Эволюция выразительных средств инструмента. Выразительные средства скрипки и альта как специфические исполнительские возможности, связанные с особенностями конкретного инструмента. Особая певучесть тона (кантилена), зонный характер интонирования, специфика артикуляции смычковых штрихов, особые свойства аппликатуры, возможности фразировки, специфика тембров и динамики. Колористические приемы (вибрато; средства, связанные со звукоподражанием и звукоизобразительными эффектами: pizzicato, sul ponticello, sul tasto, pizzi-arco, игра смычком за подставкой, косое ведение смычка, удар древком смычка по деке и др.).

Тема 26. Специфика творчества музыканта-струнника как солиста, ансамблиста, артиста и концертмейстера оркестра. Образ жизни и режим работы солиста. Специфика ансамблевого исполнительства. Психологические особенности ансамблевого музицирования. Проблемы оркестрового исполнительства. Интонирование, чтение с листа, слышание партитуры. Специфика оркестровых штрихов. Контакт с дирижером. Подготовка к будущей деятельности в процессе обучения. Проблема выбора творческого амплуа и сочетания различных направлений деятельности музыканта.

Тема 27. Эстетическая платформа скрипачей и альтистов на различных этапах развития исполнительского искусства. Формирование эстетики, связанной со спецификой и выразительными возможностями скрипки и альта, а также — с репертуаром. Подтверждение этого в автографах и нотных изданиях, звукозаписях, многочисленных скрипичных школах-пособиях, эпистолярном наследии, литературно-музыкальной критике. Эстетика Фр. Джеминиани. Эстетическая направленность школ-руководств XVIII века. Роль Л.Ж. Массара, Н. Паганини, Э. Изаи в формировании художественных взглядов скрипачей. Современная исполнительская эстетика: проблемы и средства.

Тема 28. Главные объекты творческого и профессионального осознания скрипача и альтиста. Осознание творчества – как непрерывный процесс и движущая сила професси-

онального развития музыканта. Объекты постоянного осознания: образное содержание произведения, направленность исполнительской интерпретации, технология, двигательные навыки, приёмы звукоизвлечения и использования выразительных возможностей инструмента. Использование методов анализа, обобщения и критической оценки в работе над овладением инструментом и в процессе создания исполнительской интерпретации.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
	Основная литература		
1.	Арнонкур Н. Мои современники - Бах, Моцарт и Монтеверди. М., "Классика-XXI", 2006.	9	
2.	Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке .- Изд. 4-е, перераб. и доп. - СПб. : Композитор, 2006.	16	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/2839/#3
3.	Берио Ш. Школа для скрипки. В двух частях : учеб. пособие : / Ш. Берио .- 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань; Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93024
4.	Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. М., "Классика-XXI", 2006-2007.		11
5.	Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины в их историческом развитии: возникновение, развитие значений и их оттенки, исполнение в разных стилях. СПб., "Композитор", 2002. . 2-е доп. изд.: 2007.		15
6.	Мазель В. Музыкант и его руки. СПб., "Композитор", 2003		19
7.	Маккиннон Л. Игра наизусть. М., "Классика-XXI", 2004		12
8.	Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры.- 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва : Лань ; Планета музыки, 2016.	3	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/77266/#1
9.	Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения : учебное пособие / [сост. и коммент. Г.М. Цыпина]. - Электрон. текстовые данные. - Москва : Прометей, 2011	0	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8414.html
10.	Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., "Владос", 2004		44
11.	Понятовский С. История альтового искусства. М., 2007		6
12.	Рабей В. О. Сонаты и партиты И.С.Баха для скрипки соло. 2-е изд. М., 2003.		15
13.	Рабей В.О. А.И.Ямпольский // Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Вып. 2/ Сост. А.М.Меркулов. М., 2002. С.121-130.		11
14.	Скрипичный самоучитель или полная теоретическая и практическая школа для скрипки. Сост. П. Роде, П. Байо, Р. Крейцер Санкт-Петербург : Лань; Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017.		https://e.lanbook.com/reader/book/91052/#2
15.	Сафонова Е. Скрипичная школа Московской консерватории: Творческие традиции. М., 2002. (2012г.)		11

16.	Стоклицкая Е. Альтовая педагогика В.В.Борисовского. М., "Музыка", 2007.			8
17.	Суханова Т.Б. Проблемы методики обучения и исполнения на смычковых инструментах в трудах К.Г. Мостраса : учебное пособие / Т.Б. Суханова ; Нижегородская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки. - Электрон. текстовые данные. - Нижний Новгород, 2012	0	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18678.html	
18.	Флеш К. Искусство скрипичной игры. Т. 1. М., 1964. Т.2. М., "Классика-XXI", 2004; 2007			18
19.	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю.А.Фортунатове. М., "Композитор", 2004.			67
20.	Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности : учебное пособие. - СПб. : Композитор, 2008	23	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/2893/#1	
21.	Ширинский А. Скрипичные произведения Д. Шостаковича: проблемы интерпретации. М., 1988			13
22.	Ямпольский И. Русское скрипичное искусство: Очерки и материалы. Т.1. М.;Л., 1951			11
23.	Ямпольский И. Сонаты и партиты для скрипки соло И. С. Баха. М., 1963			8
24.	Ямпольский И. Избранные исследования и статьи. М., 1985			7
Дополнительная литература				
25.	Ауэр Л. Среди музыкантов. Л., 1927.			6
26.	Баринская А. Начальное обучение скрипача. М., "Музыка", 2007			1
27.	Безекирский В. Из записной книжки артиста. СПб., 1910			5
28.	Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача. СПб., "Лань", 2000.			11
29.	Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим - педагог и исполнитель. М., 1966			5
30.	Витачек Е. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. 2-е изд. М., 1964			3
31.	Войку И. Построение естественной системы скрипичной игры. Техника левой руки. Перевод с нем. В. Н. Римского-Корсакова. М., 1930			3
32.	Вопросы музыкальной педагогики: Вып. 2 / Сост. В.И.Руденко. М., 1980; Вып. 7/ Сост. В.Руденко. М., 1986; Вып. 8/ Сост. С. И. Понятовский, М., 1987			18
33.	Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып.49. М., 1980.			2
34.	Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики / Сост. С. Сапожников. М., 1968.			9
35.	Гайдамович Т.А. Трио Оборин, Ойстрах, Кнушевицкий// Мастерство музыканта-исполнителя / Ред. Я.И.Мильштейн. М., 1972. С. 157-179			4
36.	Гарлицкий М. Абрам Ильич Ямпольский - педагог, музыкант// Мастера скрипичной педагогики / Сост. К. К. Родионов. М., 1974. С.5-56.			1
37.	Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. Вып.1. М., 1990.			16
38.	Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып.1. / Сост. М. А. Смирнов. М., 1988. С.69-87			7
39.	Григорьев В.Ю. Музыкальный романтизм: сущность стиля и проблемы интерпретации// Проблемы романтизма в исполнительском искусстве/ Ред.-сост. С.И.Тихонов. М., 1994. С. 3-26.			11

40.	Григорьев В. Вьетан в России (в отзывах русской прессы) / Музыкальное исполнительство. Вып. 8 / Сост. Г.Я.Эдельман. М., 1973. С. 184-213		9
41.	Григорьев В. О роли времени в исполнительском творческом процессе // Вопросы исполнительского искусства: Сб. трудов/Отв. ред. М.А.Смирнов. М., 1981. С.3-15.		18
42.	Григорьев В.Ю. Развитие и продолжение теоретических взглядов профессора А.И.Ямпольского в области методики преподавания и его практического педагогического опыта профессором Я.И. Рабиновичем /Проблемы воспитания музыканта-исполнителя. М., 1984. С 3-18.		10
43.	Григорьев В. Исполнительское искусство: состояние, некоторые перспективы // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 2 / Сост. В. Ю. Григорьев. М., 1997. С.15-26.		10
44.	Григорьев В.Ю. Советские мастера игры на струнных смычковых инструментах - интерпретаторы музыки И.С.Баха//Русская книга о Бахе: Сб. статей/ Сост. Т.Н.Ливанова, В.В.Протопопов. 2-е изд. М., 1986. С.298-312.		5
45.	Григорьев В. Специфика исполнительского творчества и работа над музыкальным произведением // Актуальные вопросы струнно-смычковой педагогики. Вып. 5. Новосибирск, 1987. С.25-37		3
46.	Григорьев В. О взаимоотношении традиций и новаторства в скрипичной школе Московской консерватории // Современные проблемы музыкально-исполнительского искусства. М., 1988. С. 3-14.		7
47.	Григорьев В. А. И. Ямпольский и его методические взгляды // Исполнительские и педагогические традиции Московской консерватории / Сост. В. В. Березин. М., 1993. С.100-112.		18
48.	Григорьев В. Принципы скрипичной школы Леопольда Ауэра // Из истории музыкальной жизни России (XVIII-XIX вв.). М., 1990. С.84-97		8
49.	Григорьев В. Некоторые черты педагогической системы Д. Ф. Ойстраха // Музыкальное исполнительство и педагогика: история и современность / Сост. Т. А. Гайдамович. М., 1991. С.5-35		10
50.	Григорьев В. П.И.Чайковский и проблемы исполнительского искусства//Музыка П.И.Чайковского. Вопросы интерпретации: Сб. научн. трудов.М., 1991. С. 4-18.		5
51.	Григорьев В. Скрипичные классы Московской консерватории (1863-1917) // Из истории музыкальной жизни России (XIX-XX вв.). М., 1992. С.5-22.		11
52.	Гринберг М. Русская альтовая литература. М., 1967		6
53.	Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л., 1988.		5
54.	Гуренко Е. Исполнительство - искусство художественной интерпретации// Вопросы смычкового искусства. М., 1980. С. 5-28		2
55.	Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. Л., 1988.		12
56.	Лейман И. В. В. Безекирский (страницы из истории русского скрипичного искусства) // Музыкальное исполнительство. Вып. 11 / Сост. В. Ю. Григорьев и В. А. Натансон. М., 1983. С. 143-163		6
57.	Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // Из ранних произведений. М., "Правда", 1990.		4
58.	Лотман Ю.М. Об искусстве. С-Пб., "Искусство - СПБ", 2005	3	изд.1998
59.	Лотман Ю.М. Семиосфера. С-Пб., "Искусство - СПБ", 2004.		2
60.	Львов А. Советы начинающему играть на скрипке. С.-П., 1859.	3	1859 г.изд. Отд.Редк.
61.	Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. Л., 1978.		4

62.	Рабей В. 12 фантазий для скрипки соло Г.Ф.Телемана / Скрипка, альт: история, музыкальное наследие, педагогика. М., 1990. С.65-89.	2
63.	Рубинштейн С. Основы общей психологии. СПб., "Питер", 2002	1
64.	Руденко В. Инструментальные обработки в учебно-педагогическом репертуаре / Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2. М., 1980. С. 118-136.	3
65.	Сафонова Е. О творческих традициях скрипичной школы Л. Ауэра // Процессы музыкального творчества. Вып.2 / Ред.-сост. Е. В. Вязкова. М., 1997. С.163-173	4
66.	Седов В. Как овладеть грифом // "Музыкальные инструменты". 2006, №4	3
67.	Сигети Ж. Воспоминания. Заметки скрипача. М., 1969	7
68.	Синайская А. Смычковые штрихи как один из факторов ритмообразования // Ритм и форма. Сборник статей. Ред.: С.Афонина, Л.Иванова. Союз художников, СПб., 2002	4
69.	Скрипичное искусство: История, исполнительство, педагогика: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 78 / Отв. ред. В.О.Рабей. М., 1985	2
70.	Слово о Давиде Ойстрахе / ред.-сост. Е.Л.Сафонова. М., Научно-изд. центр Московской консерватории, 2009	4
71.	Струве Б. Пьер Гавинье как скрипач, исполнитель и педагог// Очерки по истории и теории музыки. Т. 2. Л., 1940. С. 281-320.	6
72.	Струве Б. Процесс формирования виол и скрипок. М., 1959	6
73.	Токина Н. К истории развития теоретических воззрений в области смычкового исполнительства // Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика. Вып.78. М., 1985. С.7-27	2
74.	Фельдгун Г.Г. П.С. Столярский - организатор, педагог и воспитатель скрипачей // Актуальные вопросы струнно-смычковой педагогики. Новосибирск, 1987. С. 122-129.	3
75.	Фесечко Г. И. Е. Хандошкин. Л., 1972	6
76.	Флеш К. Портреты музыкантов // Советская музыка. 1960. №12. С. 7-27	4
77.	Цицикян А. Армянское смычковое искусство. Ереван, 2004	4
78.	Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. М., 1953.	25
79.	Ширинский А. Интерпретация скрипичных концертов Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна: Уч. пособие. М., 1991.	8
80.	Ширинский А. Проблемы интерпретации скрипичного концерта П.И.Чайковского / Музыка П.И.Чайковского. Вопросы интерпретации: Сб. науч. тр. М.,1991. С. 60-72.	5
81.	Ширинский А. Интерпретация Д.Ф.Ойстрахом Концерта для скрипки с оркестром Н.Я.Мясковского // Музыкальное исполнительство и педагогика: Сб. статей / Сост. Т.А.Гайдамович. М., 1991.С. 35-50	10
82.	Юзефович В. Давид Ойстрах: Беседы с Игорем Ойстрахом. 2-е изд. М., 1985.	2
83.	Юрьев А.Ю. Из истории становления смычковой культуры скрипачей // Вопросы теории и истории смычкового исполнительства. Л., 1985. С. 3-26	1
84.	Ямпольский И. Я.Хейфец // Советская музыка. 1934. №6. С.92-94	4
85.	Ямпольский И. Е.Цимбалист// Советская музыка. 1934. №8. С.70-71	2
86.	Ямпольский И. М.Полякин//Советская музыка 1934. №12. С. 81-82	3
87.	Ямпольский И. К 60-летию Л.М.Цейтлина // Советская музыка. 1941. №5. С.71-72.	4
88.	Ямпольский И. Скрипичный концерт Н.Ракова //Советская музыка. 1946. №2-3. С. 51-57	5
89.	Ямпольский И. Скрипач М.Г.Эрденко. К 10-летию со дня смерти // Советская музыка. 1950. №2. С.74-75.	2

90.	Ямпольский И. Б.В.Асафьев о музыкальном исполнительстве // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. 2-ой сб. статей/Ред. Л.С.Гинзбург и А.А.Соловцов. М., 1958. С. 508-527	5
91.	Ямпольский И. Кароль Липиньский и его русские связи//Советская музыка. 1962. №7. С.104-107.	1
92.	Ямпольский И. Советское музыкально-исполнительскоеискусство //Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 5 М., 1969. С. 5-32.	14
93.	Ямпольский И. Вновь найденное произведение И.Е.Хандошкина//Музыкальная жизнь, 1972. №5. С. 19	1
94.	Ямпольский И. Никколо Паганини: Жизнь и творчество. 2-е изд. М., 1968.	2
95.	Ямпольский И. Концерты Моцарта для скрипки с оркестром. М., 1961	3
96.	Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. 2-ое изд. / Сост. Е. И. Янкелевич. М., 1993	8
97.	Берлянчик М. Искусство и личность. В 2 кн. М., 2009	8
98.	Фельдгун Г.Г. История смычкового искусства. Новосибирск, 2006	6
99.	Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. СПб., "Композитор", 2006	5
100.	Юрьев А.Ю. Очерки истории и теории смычковой культуры скрипача. С.-П., 2002.	6
101.	Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство. Теория и практика. СПб., "Алетейя", 2001	6
102.	Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. Изд. 2-е, пер. и доп. М., "Музыка", 2009	8 2002 и 1993 г. изд.
103.	Беленький Б., Эльбойм Э. Педагогические принципы Л. М. Цейтлина. М.1990	9
104.	Гинзбург Л. Ф. Лауб. М., 1951.	7
105.	Гинзбург Л. Йозеф Славик. М., 1957	11
106.	Гинзбург Л. Эжен Изаи. М.1959	9
107.	Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. М., 1969	10
108.	Гинзбург Л. Анри Вьетан. М., 1983	15
109.	Григорьев В. Генрик Венявский. М., 1966	10
110.	Григорьев В. Леонид Коган. М., 1975	8
111.	Григорьев В. Леонид Коган: Творческий портрет. М., 1984	11
112.	Григорьев В. Кароль Липиньский. М., 1977.	9
113.	Григорьев В. Никколо Паганини: Жизнь и творчество. М., 1987	17
114.	Григорьев В. Антонио Вивальди. М., 1990	13
115.	Григорьев В. Исполнитель и эстрада / Ред. М. М. Берлянчик. М.; Магнитогорск, 1998.	14
116.	Коган Леонид: Воспоминания. Письма. Статьи. Интервью / Сост. В. Ю. Григорьев. М., 1987	8
117.	Кузнецов К., Ямпольский И. Арканджело Корелли. М., 1953	15
118.	Ойстрах Д. Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма / Сост. В. Ю. Григорьев. М., 1978	12
119.	Раабен Л. Скрипичные и виолончельные произведения П. И. Чайковского. М., 1958.	14
120.	Раабен Л. Леопольд Семенович Ауэр: очерк жизни и деятельности. Л., 1962.	8
121.	Раабен Л. Мирон Полякин. М., 1963	7
122.	Раабен Л.Н. Советский инструментальный концерт, 1968-1975. Л., 1976	13
123.	Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей. М.;Л., 1967.	21
124.	Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. Л., 1969	25

125.	Стоклицкая Е. Борисовский - педагог. М., "Музыка", 1984. [Вопросы истории, теории, методики].	10
126.	Ширинский А. Д. М. Цыганов - скрипач, артист, педагог. М., 1994.	8
127.	Ямпольский И. Генрик Венявский. М., 1958	9
128.	Ямпольский И. Давид Ойстрах. М., 1964	7
129.	Ямпольский И. Фриц Крейслер: Жизнь и творчество. М., 1975.	11

6.2. Список рекомендуемых звукозаписей

Аренский – Концерт для скрипки с оркестром ля минор / Хейфец, Безверхний
Барток – Концерты для скрипки с оркестром №1 и №2. Концерт для альта с оркестром / Менухин, Цуккерман
Бах – Сонаты и партиты для скрипки соло, концерты, сонаты для скрипки и клавира / Шеринг, Хейфец, Менухин, Пикайзен
Берг – Концерт для скрипки с оркестром / Коган
Бетховен – Концерт для скрипки с оркестром, сонаты для фортепиано и скрипки, Романсы для скрипки с оркестром, Тройной концерт / Шеринг, Хейфец, Ойстрах
Брамс – Концерт для скрипки с оркестром, сонаты для скрипки и фортепиано, сонаты для альта и фортепиано / Хейфец, Ойстрах, Менухин, Примроуз, Цуккерман
Вайнберг – Три сонаты для альта соло, соната для скрипки соло / Крамаров, Пикайзен
Венявский – Концерты для скрипки с оркестром, Фантазии, Полонезы / Гольдштейн, Хейфец, Коган
Вивальди – сонаты для скрипки и баса, концерты / Менухин
Вьетан – концерты для скрипки с оркестром / Хейфец, Коган
Гайдн – концерты для скрипки с оркестром / Стерн
Гендель – сонаты для скрипки и цифр.баса /
Глазунов – Концерт для скрипки с оркестром / Хейфец
Глинка - Неоконченная соната для альта и фортепиано / Борисовский, Дружинин
Григ - сонаты для скрипки и фортепиано / Коган, Хейфец
Дворжак - Концерт ля минор для скрипки с оркестром / Ойстрах
Изаи – Шесть сонат для скрипки соло, поэмы / Кремер, Пикайзен
Конюс - Концерт ми минор для скрипки с оркестром / Хейфец
Корелли – Фолия / Крейслер
Крейслер – пьесы / Крейслер
Ляпунов – Концерт для скрипки с оркестром / Ю.Ситковецкий
Мендельсон – Концерт для скрипки с оркестром / Хейфец
Моцарт – Концерты, сонаты, Концертная симфония для скрипки и альта / Хейфец, Ойстрах, Грюмье
Мясковский – Концерт для скрипки с оркестром / Ойстрах
Онеггер – соната для альта и ф-но / Толпыго
Паганини – концерты, каприсы, вариации / Аккардо, Риччи, Рабин, Пикайзен
Прокофьев - концерты, сонаты / Ойстрах, Хейфец
Равель – Соната для скрипки и ф-но / Ойстрах
Раков – Концерт для скрипки с оркестром ми минор / Ойстрах
Регер – Три сюиты для альта соло / Богуславский
Римский-Корсаков - Концертная фантазия си минор на русские темы / Пикайзен
Сарасате – Концертная фантазия на темы из оперы «Бизе» Кармен, «Цыганские напевы», Испанские танцы / Хейфец, Коган
Сен-Санс – Концерт №3, Интродукция и Рондо капричиозо, Хаванез / Мильштейн, Хейфец
Сибелиус – Концерт для скрипки с оркестром / Хейфец, Ойстрах
Синдинг – Сюита ля минор / Хейфец
Стравинский – Концерт in D / Ойстрах
Танеев – Концертная сюита для скрипки с оркестром / Ойстрах

Тартини – сонаты «Дьявольская трель», «Покинутая Дидона», Вариации на тему Корелли / Ю. Ситковецкий, Ойстрах
Уолтон – Концерт для скрипки, Концерт для альта / Хейфец, Примроуз
Форе - Соната для скрипки и ф-но / Хейфец
Хандошкин - сонаты для скрипки, альтовый концерт / Баринова, Богуславский
Хачатурян – Концерт для скрипки с оркестром, Соната-песня для альта соло / Ойстрах, Богуславский
Хиндемит - Концерт для скрипки, Концерт для альта «Шванендреер», сонаты для скрипки соло, скрипки и ф-но, для альта / Ойстрах, Баршай, Богуславский
Хренников – Скрипичные концерты / Пикайзен
Чайковский – Концерт для скрипки с оркестром, пять пьес / Хейфец, Ойстрах, Коган
Шимановский – Концерт №1 для скрипки с оркестром, Мифы, Ноктюрн и тарантелла / Ойстрах
Шнитке – концерты для скрипки с оркестром, Концерт для альта с оркестром / Кремер, Башмет
Шоссон – Поэма для скрипки с оркестром / Хейфец
Шостакович – концерты для скрипки с оркестром, Соната для скрипки и ф-но, Соната для альта и ф-но / Ойстрах, Дружинин
Шпор – Восьмой концерт для скрипки с оркестром («В форме вокальной сцены) / Хейфец
Шуберт – Фантазия для скрипки и ф-но, сонатины / Хейфец
Шуман – Концерт для скрипки с оркестром, Фантазия для скрипки и ф-но, сонаты для скрипки и ф-но, Четыре сказочные картины для альта и ф-но / Кремер, Коган, Толпыго
Элгар – Концерт для скрипки с оркестром / Хейфец, Менухин
Энеску – Сонаты для скрипки и ф-но / Менухин
Эрнст – Патетический концерт для скрипки с оркестром, фантазия «Отелло», Шесть этюдов для скрипки соло, «Лесной царь» / Гингольд, Ойстрах, Кремер.

6.3. Интернет ресурсы

http://classic-online.ru/
http://www.classic-music.ru/music.html
http://classic.chubrik.ru/
http://violamusic.me/

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

7.1. Формы контроля

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль усвоения материала в форме диалога на семинаре;
– промежуточный контроль в форме зачета;
– заключительный контроль в форме экзамена, включающего в себя ответы на экзаменационные вопросы и защиту реферата.
В конце I семестра предусмотрен – зачет;
В конце II семестра – экзамен с защитой реферата.

7.2. Контрольные вопросы для самоподготовки

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

1. Можно ли дать универсальное определение исполнительского искусства?
2. Какие области человеческого знания преимущественно могут быть задействованы в определении исполнительского искусства?

3. Дайте основные определения исполнительского искусства.
4. Назовите главный закон искусства.
5. В чем заключено художественное познание мира?
6. Охарактеризуйте искусство как систему.
7. Назовите главные функции искусства
8. Что составляет предмет искусства?
9. Перечислите компоненты, входящие в структуру познавательного процесса. Какие собственно творческие компоненты им соответствуют?
10. Как современная эстетика представляет искусство?
11. Назовите автора и его работу, посвященную феноменолого-диалектическому осмыслению музыки?
12. Дайте феноменолого-диалектическое определение музыки.
13. Охарактеризуйте основные виды интерпретации.
14. Перечислите основные музыкальные стили.
15. Перечислите основные принципы построения концертных программ
16. Частью какой системы является исполнитель?
17. Какие факторы позволили скрипичному семейству выйти на первый план европейской истории в XVII веке?
18. Назовите скрипачей, оказавших наибольшее влияние на развитие мирового скрипичного искусства.
19. Назовите альтистов, оказавших наибольшее влияние на развитие мирового альтового искусства.
20. Укажите школы-руководства 18-20 веков (учебные пособия по игре на скрипке и альте), содержащие актуальные для настоящего времени положения.
21. Каковы основные проблемы сегодняшнего исполнительского искусства и связанные с этим задачи молодых музыкантов?

Для итогового экзамена:

1. Проблема определения исполнительского искусства
2. Проблема сохранения и поддержания исполнительской формы.
3. Проблема интерпретации. Виды интерпретации
4. Проблема взаимоотношения артиста с аудиторией.
5. Влияние звукозаписи на мировые интерпретационные тенденции в XX веке
6. Основные этапы развития смычкового инструментария.
7. Проблема исполнительского стиля
8. Эволюция жанров смычковой музыки на протяжении 17-20 веков.
9. Специфика основных музыкальных стилей
10. Основные этапы развития смычкового исполнительства.
11. Особенности языка нотной записи в различные эпохи
12. Краткая история оркестрового исполнительства.
13. Проблема построения концертных программ
14. Фигуры скрипача и альтиста в контексте различных эпох.
15. Проблема фиксации и передачи мирового исполнительского опыта
16. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители (скрипачи и альтисты) эпох барокко, классицизма, романтизма, современности.
17. Методика обучения игре на инструменте как теоретическая основа исполнительства и педагогики.
18. Крупнейшие педагоги 19 и 20 веков, их концепции преподавания.
19. История формирования скрипичных и альтовых методических установок в западноевропейских странах.
20. Процесс сотворчества композитора и исполнителя и его роль в формировании репертуара.
21. История формирования скрипичных и альтовых методических установок в России.
22. Эволюция выразительных средств инструмента.

23. Основополагающие методические пособия для скрипачей и альтистов.
24. Специфика творчества музыканта-струнника как солиста, ансамблиста, артиста и концертмейстера оркестра.
25. Выдающиеся отечественные и зарубежные методисты-струнники.
26. Эстетическая платформа скрипачей и альтистов на различных этапах развития исполнительского искусства.
27. Актуальные проблемы современного обучения на струнно-смычковых инструментах.
28. Главные объекты творческого и профессионального осознания скрипача и альтиста.

7.3. Примерные темы рефератов

1. Интерпретация как форма самовыражения личности
2. Профессия историка как часть исполнительской культуры
3. Проблема современности в интерпретации музыки прошлого
4. Создание концепции концертной программы как социальный феномен
5. Проблема текста в исполнительском искусстве
6. Взаимовлияние звукозаписи и интерпретации
7. Студия как особое концертное пространство
8. Эстетический фактор в исполнительстве
9. Интеллект и эмоциональность в интерпретации: антагонизм или сотрудничество?
10. Выбор репертуара как фактор индивидуализации личности

7.4. Критерии оценки знаний по дисциплине

Компетенция	Результаты обучения	Шкала оценивания
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)	**Знать:** характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; историю формирования основных современных направлений скрипичного и альтового исполнительства; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; **Уметь:** ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений для скрипки и альта соло, партий в камерном ансамбле и в оркестре; аргументировано доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм) **Владеть:** способностью представить современную картину исполнительского искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний; способностью к осмыслению развития скрипичного и альтового искусства в историческом аспекте, в контексте с другими видами музыкального исполнительства, искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода; обширными знаниями в области истории становления, развития и современных тенденций скрипичного и альтового исполнительства, его новейших методик и творческих концепций; навыками систематизации и классификации	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.

	материалов, отвечающих профилю данной дисциплины	
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)	**Знать:** характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; историю формирования основных современных направлений скрипичного и альтового исполнительства; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; **Уметь:** ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений скрипки и альта соло, партий в камерном ансамбле и в оркестре; аргументировано доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм) **Владеть:** способностью представить современную картину исполнительского искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний; способностью к осмыслению развития скрипичного и альтового искусства в историческом аспекте, в контексте с другими видами музыкального исполнительства, искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода; обширными знаниями в области истории становления, развития и современных тенденций скрипичного и альтового исполнительства, его новейших методик и творческих концепций; навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данной дисциплины	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4)	**Знать:** характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; историю формирования основных современных направлений скрипичного и альтового исполнительства; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; основные теоретические источники по истории и теории скрипичного и альтового исполнительского искусства **Уметь:** ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений для скрипки и альта соло, партий в камерном ансамбле и в оркестре; критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными и аудио-, видеоисточниками; аргументировано доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных,	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.

	конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм) **Владеть:** способностью представить современную картину исполнительского искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний; способностью к осмыслению развития скрипичного и альтового искусства в историческом аспекте, в контексте с другими видами музыкального исполнительства, искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода; обширными знаниями в области истории становления, развития и современных тенденций скрипичного и альтового исполнительства, его новейших методик и творческих концепций	
способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1)	**Знать:** характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исторические аспекты и современное состояние скрипичного и альтового искусства в его главных составляющих – исполнительства, педагогики и композиторского творчества. **Уметь:** ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений; критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; разбираться в вопросах теории и психологии исполнительства; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными, аудио- и видеоисточниками; аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм). **Владеть:** компетентностью в решении индивидуальных творческих (интерпретаторских) проблемы в контексте существующих традиций и их развития в современной исполнительской культуре	способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1)
готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)	**Знать:** характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исторические аспекты и современное состояние скрипичного и альтового искусства в его главных составляющих – исполнительства, педагогики и композиторского творчества. **Уметь:** ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений; критически оце-	готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)

	нивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; разбираться в вопросах теории и психологии исполнительства; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными, аудио- и видеоисточниками; аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм). **Владеть:** компетентностью в решении индивидуальных творческих (интерпретаторских) проблемы в контексте существующих традиций и их развития в современной исполнительской культуре	
способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)	**Знать:** характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исторические аспекты и современное состояние скрипичного и альтового искусства в его главных составляющих – исполнительства, педагогики и композиторского творчества.**Уметь:** ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений; критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; разбираться в вопросах теории и психологии исполнительства; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными, аудио- и видеоисточниками; аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм). **Владеть:** компетентностью в решении индивидуальных творческих (интерпретаторских) проблемы в контексте существующих традиций и их развития в современной исполнительской культуре	способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)

Критерии оценки письменной формы контроля

В конце курса предусмотрено представление реферата. Реферат не принимается при наличии менее 5 характеристик из нижеследующих:

- соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы;
- соответствие целям и задачам дисциплины;
- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение;
- логичность и последовательность в изложении материала;
- способность к работе с разнообразными нотными материалами, старинными источниками, музыковедческой, справочной и энциклопедической литературой, Интернет-ресурсами;
- объем исследованной литературы и других источников информации, соответствующий постановке проблемы;

- обоснованность выводов;
- правильность оформления: соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.;
- соответствие оформления правилам компьютерного набора текста (соблюдение объема, шрифтов, интервалов);
- объем работы – не менее 22 стр.;

Ассистентом-стажером текст письменной работы представляется за 1 месяц до экзамена.
В случае 100% посещения лекций, содержательного участия во всех семинарах и при наличии реферата итоговые оценки «зачет» и «отлично» могут быть поставлены без специально проводимого экзамена.

Критерии оценки устной формы контроля (зачет, экзамен)

Оценка «незачет» выставляется в случае 100% отсутствия на лекциях и ответе менее чем на 5 вопросов из заданных по списку вопросов. Во всех остальных случаях ставится «зачет».

Экзамен:
Оценка «5» (отлично) ставится, если ассистент-стажер сумел продемонстрировать:
5.1. полное владение элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», свободное владение фактическим материалом по вопросу;
5.2. знание историко-стилевого контекста; причинно-следственных связей исторических фактов и культурных явлений;
5.3.умение обосновать логично и грамотно свою точку зрения с использованием профессиональной терминологии;
5.4. владение методологией грамотно выстроить ответ на вопрос билета;
5.5. умение ориентироваться в музыкальном произведении (аудиозаписи, нотный текст и т.д.).

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ассистент-стажер сумел продемонстрировать:
4.1. владение элементами компетенции «знать» и «уметь», ответ с самопоправками;
4.2. неполное знание фактов; хорошее владение материалом по заданному вопросу;
4.3. умение правильно делать выводы, допуская отдельные ошибки или неточности;
4.4. недостаточно логичное доказательство своей точки зрения;
4.5.затруднение дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер продемонстрировал:
3.1. владение элементами компетенции «знать», ответ с наводящими вопросами;
3.2. значительные пробелы в изложении фактологии, слабое владение материалом;
3.3.неполное знание терминологии, методологических основ инструментального исполнительства;
3.4.отсутствие удовлетворительного ответа на один из вопросов билета.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер продемонстрировал:
2.1. не владение ни одним из элементов компетенции, бессодержательность ответа;
2.2. наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными вопросами;
2.3. несостоятельность дать ответ на дополнительные или наводящие вопросы;
2.4. отсутствие умения ориентироваться в аудиматериале и/или нотном тексте;
2.5. неумение правильно пользоваться музыкальными понятиями и терминами.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение

1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского http://www.taneevlibrary.ru/
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории http://www.mosconsv.ru

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Ежедневная самостоятельная работа ассистента-стажера является основой успешного освоения дисциплины и неотъемлемой частью развития профессиональных навыков. В процессе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:

- Соблюдение указаний преподавателя, данных им во время занятий;
- Активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам «Специальный класс».

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 м^2. Полноценное изучение данного курса требует широкого спектра аудио- и ви-

деозаписей, наличия специальной, в том числе периодической литературы, качественной аппаратуры для прослушивания и просмотра записей, проекционной аппаратуры для демонстрации видеоматериалов исторического характера.