

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Белгородский Валерий Савельевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.10.2024 16:39:28
Уникальный программный ключ:
8df276ee93e17c18e7bee9e7cad2d0ed81887477

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Институт «Академия имени Маймонида»
Кафедра Музыковедения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория исполнительского искусства

Уровень образования	ассистентура-стажировка
Код и наименование специальности	53.09.05 Искусство дирижирования
Вид подготовки	Дирижирование симфоническим оркестром
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	2 года
Форма обучения	очная

Рабочая программа учебной дисциплины «История и теория исполнительского искусства» основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 9 от 08.04.2024 г.

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:

д-р иск., доцент М.Л. Зайцева

Заведующий кафедрой: Н.С. Ренёва

1. Цели освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «История и теория исполнительского искусства» обучающийся должен:

– применять знания об исполнительстве как форме музыкальной деятельности в её соотношении с деятельностью композитора и музыкального слушателя для конкретной практики в сфере музыкально-инструментального исполнительства;

– использовать основные категории и понятия истории и теории исполнительского искусства при анализе художественных текстов для описания музыкально-художественных явлений и процессов;

– применять знания об основных этапах истории и теории исполнительского искусства для профессионального развития;

– применять знания о закономерности развития мирового исполнительского искусства как сложного, многообразного, и вместе с тем целостного процесса для конкретной исследовательской практики в сфере изучения исполнительского искусства;

– использовать современную учебную, научную и справочную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области истории, теории и практики исполнительского искусства;

– изучить и уметь применять на практике основы исторического и теоретического анализа при проведении исследовательских работ в области исполнительского искусства.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы ассистентуры-стажировки

Дисциплина «История и теория исполнительского искусства» включена в Базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) Образовательного компонента 1 года обучения.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущих дисциплин «Специальность», «История исполнительского искусства» предыдущего уровня образования бакалавриата и специалитета.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Таблица 1

Результаты обучения	Критерии результатов обучения	Технологии формирования
готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1)	<u>Знать:</u> теоретико-методологические принципы изучения искусства и теории исполнительского искусства <u>Уметь:</u> самостоятельно вырабатывать и обосновывать критическую оценку художественных явлений и событий разных эпох, использовать полученные знания для профессионального развития <u>Владеть:</u> возможностями использования современного искусствоведческого знания в научных исследованиях и педагогической деятельности	Л, ПЗ, СР
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	<u>Знать:</u> основные стили, научные школы, направления, концепции в области истории и теории исполнительского искусства, ценностные ориентации современного образования в области истории и теории исполнительского искусства <u>Уметь:</u> ориентироваться в новом культурно-информационном пространстве; различать на слух музыкальные стили конкретных исторических эпох и ключевых фигур данной эпохи, конкретных	Л, ПЗ, СР

(УК-2)	произведений, самостоятельно вырабатывать и обосновывать профессиональную оценку исполнительских интерпретаций, <u>Владеть:</u> навыками практической актуализации знаний об истории и теории исполнительского искусства; возможностями использования современного эстетического знания в научных исследованиях и педагогической деятельности	
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)	<u>Знать:</u> содержание современных философско-эстетических знаний, суть исторической типологии искусства историю философско-эстетической мысли, специфику представлений определенной эпохи о человеке и обществе, изучающей искусство как модель человеческого бытия <u>Уметь:</u> ориентироваться в новом культурном пространстве, обозначить путь междисциплинарных исследований в области предметного научного поля данной специальности; <u>Владеть:</u> навыками суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской)	Л, ПЗ, СР
способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4)	<u>Знать:</u> природу и сущность феномена искусства, методологические принципы изучения искусства, вопросы развития исполнительского искусства; <u>Уметь:</u> анализировать новые формы исполнительства, сформировавшиеся в XX веке и продолжающиеся формироваться и утверждаться в настоящее время; <u>Владеть:</u> навыками практической актуализации знаний об истории и теории исполнительского искусства	Л, ПЗ, СР
готовность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1)	<u>Знать:</u> основной круг вопросов истории и теории исполнительского искусства, теоретико-методологические принципы изучения музыкально-инструментального искусства, основные этапы развития исполнительского искусства по избранной специальности (исполнительский и педагогический аспекты), <u>Уметь:</u> преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства <u>Владеть:</u> профессиональной терминологией и навыками исполнительского анализа, приемами преподавания творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства	Л, ПЗ, СР
способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на	<u>Знать:</u> понятийно-терминологический аппарат теории исполнительского искусства, аксиологические и гуманистические принципы современного общества <u>Уметь:</u> применять на практике приемы формирования и развития профессионального мышления, <u>Владеть:</u> навыками создания внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества	Л, ПЗ, СР

гуманизацию общества (ПК-4)		
способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)	<p><u>Знать:</u> особенности стилей (формообразование, ладогармонические принципы, драматургия и др.) классико-романтического периода, музыки эпохи Ренессанса и барокко, XX века, Новейшего времени.</p> <p><u>Уметь:</u> применять на практике сведения об истории мирового искусства, различать на слух музыкальные стили конкретных исторических эпох и ключевых фигур данной эпохи, конкретных произведений</p> <p><u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками искусствоведческого анализа музыкальных сочинений</p>	Л, ПЗ, СР
способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6)	<p><u>Знать:</u> особенности стилей (формообразование, ладогармонические принципы, драматургия и др.) классико-романтического периода, музыки эпохи Ренессанса и барокко, XX века, Новейшего времени.</p> <p><u>Уметь:</u> определять закономерности структуры музыкального произведения в связи с содержанием, создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p> <p><u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками искусствоведческого анализа музыкальных сочинений</p>	Л, ПЗ, СР
способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7)	<p><u>Знать:</u> особенности стилей (формообразование, ладогармонические принципы, драматургия и др.) классико-романтического периода, музыки эпохи Ренессанса и барокко, XX века, Новейшего времени.</p> <p><u>Уметь:</u> определять закономерности структуры музыкального произведения в связи с содержанием, создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p> <p><u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками искусствоведческого анализа музыкальных сочинений</p>	Л, ПЗ, СР
готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10)	<p><u>Знать:</u> методы совершенствования исполнительского мастерства, принципы подготовки к концертному выступлению,</p> <p><u>Уметь:</u> показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках</p> <p><u>Владеть:</u> навыками исполнительского анализа музыкального произведения, направленного на выработку его индивидуальной интерпретации</p>	Л, ПЗ, СР

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

Показатель объема дисциплины	Трудоемкость
Объем дисциплины в зачетных единицах	6
Объем дисциплины в часах	216
Лекции (ч)	10
Практические занятия (семинары) (ч)	62
Самостоятельная работа (ч)	108
Форма контроля (экзамен)	36

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины

Таблица 3

Наименование раздела учебной дисциплины	Лекции		Наименование практических (семинарских) занятий		Оценочные средства
	№ и тема лекции	Трудоемкость, час	№ и тема практического занятия	Трудоемкость, час	
Раздел I. Музыкальное исполнительство	Исполнительский характер музыкального искусства. Место исполнительства в системе музыкальной коммуникации. Интерпретация музыкального произведения Теоретические основы художественной интерпретации.	2	Исполнительский характер музыкального искусства Исполнительство как сотворчество по отношению к деятельности композитора. Музыкант-исполнитель выступает посредником между композитором и слушателем. Исполнитель и публика: взаимодействие и сотворчество. Музыкальная интерпретация как результат взаимодействия нотного текста, исполнительских традиций и творческой воли исполнителя. Объективное и субъективное, интуитивное и рациональное в музыкальном исполнительстве. Творческая природа исполнительства. Понимание и трактовка как диалектически взаимосвязанные стороны интерпретации. Порождение новых смыслов как результат интерпретации. Специфика художественной интерпретации, интуитивное постижение объекта интерпретации (вживание, синергетика). Роль семантического и эстетического анализа произведения для исполнительской интерпретации. Формирование художественно-исполнительской идеи и ее реализация	6	Коллоквиум
	Эстетика исполнительского искусства. Исполнительский стиль. Факторы его формирования	2	Жанр и стиль как типологические общности музыкальных произведений и как комплексы средств музыкальной выразительности. Исполнительский стиль является выражением художественных ориентиров исполнителя, художественной школы (направления) и индивидуальности музыканта. Композиторский текст как основа становления музыкального образа, порождающее начало исполнительского процесса. Взаимодействие стиля эпохи создания произведения и индивидуального стиля композитора - и стилевых аспектов эпохи исполнения произведения и индивидуального стиля исполнителя. Внешняя сдержанность и академическая строгость исполнения, преобладание музыкального воздействия на слушателя. Классицистский и романтический типы исполнительского стиля. Национальные школы исполнительства. Характерные для них типы	4	Доклад (сообщение)

			эмоциональности, различная степень проявления логического начала. Соотношение ритмического и мелодико-интонационного (песенного) компонентов музыкальной выразительности.		
Раздел II. Музыкальные исполнительские средства	–	–	Интонационные основы музыкального искусства. Система исполнительских музыкальных средств. Интонационная природа музыкального исполнительства. Художественные выразительные средства исполнителя (исполнительская интонация), их соотношение с композиторским текстом музыкального произведения. Смысловая обусловленность всех звуковых компонентов произведения. Индивидуальная трактовка высотного строя произведения, его темпа и ритма, агогики, динамики, тембра в процессе исполнения. Различная психологическая интенсивность звуков различной высоты (тонность звука – Б. Асафьев). Музыкальный строй как совокупность фиксированных и подвижных тонов звуковысотной системы. Взаимообусловленность музыкального строя и интонирования. Интонация и музыкальные исполнительские средства. Роль постановки голоса, исполнительского аппарата инструменталиста для чистоты интонации. Взаимосвязь высотного интонирования с другими музыкальными выразительными средствами – направленностью мелодического движения, метроритмом, динамикой, тембром.	6	Коллоквиум
	–	–	Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы. Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности. Всеобщность ритмической организации в природе. Проявления ритма в человеческой жизнедеятельности и различных видах искусства. Генезис музыкального ритма, его опора на движение (ходьба, бег, прыжки, танец) и пластику человеческого тела, дыхание, речевые и поэтические ритмы. Звуково-временная специфика музыкального ритма. Конструктивное и выразительное значение ритма, роль ритма в логической организации музыкального целого. Тактометрическая организация музыкального времени в классической и романтической музыке. Агогика (микроуровень в организации музыкального времени). Музыкальная архитектура (макроуровень временной организации музыки). Различные исторические формы ритмической организации. Роль ритма в различных национальных культурах, в музыке различных исторических эпох, в разных музыкальных жанрах. Национальная специфика ритма.	4	Доклад (сообщение)

			<p>Выбор художественно обусловленных темпов, обеспечивающих рельефность музыкальных образов и возможность создания целостной художественной концепции. Выдерживание единого темпа как условие неизменности музыкального образа. Работа исполнителя над устойчивостью темпа. Темповая память. Художественная обоснованность темповых изменений и контрастов. Природа, функции и формы проявления громкостной динамики в музыке. Динамика как сторона исполнительской техники музыканта. Громкостная динамика как вариативный фактор музыкальной интерпретации. Особенности громкостной динамики в музыке разных стилей. Террасная динамика музыки барокко (двуплановая динамика). Тембр как первичный комплексный признак звука. Физико-акустические предпосылки тембровой характеристики звука. Ассоциативная выразительность тембра.</p>		
	–	–	<p>Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы Три уровня в исполнительском построении музыкального текста: артикуляция, фразировка, композиция. Фразировка как средство выражения художественного образа. Сложная структура музыкального звука, его сегментация, изменчивость. Процессы возникновения (формирования), течения, завершения звука (атака, звуковедение, снятие). Артикуляция (произношение) - соединение или различение единичных тонов, а также переход от звука к паузе. Формирование артикуляционных качеств тонов за счет их временной продолжительности, громкостной динамики, высоты, тембра. Диалектика расчленения и соединения звуков при артикуляции. Смысловое единство элементов музыкальной ткани. Средства артикуляционного расчленения: пауза, долгая нота, люфт. Артикуляционное преобразование материала. Специфика артикуляции при игре на различных инструментах – скрипка, фортепиано, баян и др. Артикуляция в камерном, хоровом и оркестровом исполнительстве. Достижение единства артикуляции, артикуляционное взаимодействие различных инструментов (например, скрипки и фортепиано). Стилистическая определенность штрихов и артикуляции. Различные формы легато и стакато в классической и романтической музыке. Специфика артикуляционных процессов в джазовом исполнительстве.</p>	4	Коллоквиум

	–	–	<p>Орнаментика в музыке разных стилей Специфика европейского музыкального звука. Орнаментика как частичная компенсация однородности однозначно определенного тона. Орнаментика в Народном искусстве разных стран.</p> <p>Звуковые и смысловые эффекты орнаментации:</p> <p>а) оживление звука;</p> <p>б) достижение мелодической непрерывности;</p> <p>в) вуалирование и прояснение гармонии. Орнаментация как реликт импровизационности, характерной для европейской музыки средних веков и Возрождения.</p> <p>Особенности орнаментации в певческой практике и инструментальном исполнительстве. Стилистические варианты орнаментации: различные формы украшения звука в музыке барокко (Куперен, Рамо, Бах, Гендель), классицизма (Гайдн, Моцарт, ранний Бетховен), в романтическом искусстве.</p> <p>Орнаментика в средневековой европейской музыке, в традиционном культовом искусстве России.</p> <p>Теоретические работы по вопросам орнаментики (А. Бейшлаг). Практические пособия по овладению техникой орнаментирования (К. Черни и др.).</p>	2	Доклад (сообщение)
Раздел III. Личность и культура исполнителя	Личность исполнителя. Психологические основы исполнительского процесса. Художественная культура исполнителя	2	<p>Роль творческой личности в искусстве. Личностный характер всех форм художественной деятельности. Яркое образное мышление, эмоциональность как специфические черты музыканта. Социальная конкретность психологии исполнителя. Её преломление в эстетическом содержании и стилистической окрашенности творчества, в общем духе его культуры. Психологические особенности музыканта. Художественная культура исполнителя</p> <p>Художественная культура исполнителя. Глубокое знание музыки разных стилей, осведомленность в различных областях литературы и искусства, ориентировка в современной художественной жизни. Интеллектуальное, эстетическое и нравственное содержание личности исполнителя. Способность к ассоциативному мышлению (как компонент культуры, «второй план» артиста, опора на жизненный и художественный опыт). Общительность (коммуникативность), отзывчивость, артистизм.</p> <p>Профессионализм исполнителя – владение всеми компонентами ремесла. Уверенное владение всеми элементами исполнительской техники (от двигательной до артистической).</p>	6	Коллоквиум

Раздел IV. Основные этапы истории исполнительства	–	–	<p>Первичные формы музыкального исполнительства. Исполнительство в античный период и в средние века</p> <p>Органическая связь истории исполнительского искусства с развитием общества и форм музыкальной жизни. Древние формы музицирования. Исполнительство в условиях обрядового и бытового музицирования. Прикладные формы музицирования в религиозном культе. Культовые и внекультовые формы религиозной музыки. Музыкальная активность религиозной общины и священнослужителей. Канон и его трансформация в религиозной музыке. Первичные формы светского музицирования. Коллективное фольклорное музицирование. Вариантное воспроизведение традиционных народных песен и наигрышей. Народно-профессиональные формы музицирования (русские скоморохи и их аналоги в других странах).</p> <p>Античность и средние века</p> <p>Фиксация музыки условными знаками (невмы, ноты) как необходимое условие возникновения исполнительского искусства.</p> <p>Античные формы исполнительского искусства.</p> <p>Развитие исполнительского искусства в эпоху средневековья в рамках культовой музыки. Культовые и внекультовые формы религиозного музицирования. Преобладание коллективного музицирования. Хоровое пение а <i>capella</i>. Одноголосный склад ранних форм церковного пения. Развитие полифонического искусства.</p> <p>Канонический характер церковного пения. Соблюдение в исполнительской практике предписанных правил и условностей. Ремесленный характер исполнительской деятельности.</p> <p>Развитие музыкального инструментария. Орган. Лютня. Виолы. Духовые инструменты.</p> <p>Освобождение профессионального музыкального искусства из-под господствующего влияния церкви в эпоху Возрождения. Развитие светских форм музицирования (академии, затем оперный театр). Декламационный стиль пения в ранней опере. Инструментализация певческого голоса в оперном стиле <i>бельканто</i> (итальянские певцы XVII-XVIII в.). Развитие скрипичного искусства в XVII в. Создание классического типа скрипки. Искусство «пения» итальянских скрипачей, приближение инструментального звучания к выразительности человеческого голоса.</p>	6	Доклад (сообщение)
--	---	---	---	---	-----------------------

	Исполнительское искусство XVII-XVIII веков	2	<p>Формирование и развитие оперы и оратории. Искусство музыкальной декламации. Бельканто. Становление жанра оперы-серия.</p> <p>Высокий технический и художественный уровень органного, клавирного и лютового исполнительства в XVII-XVIII веках. Развитие новых инструментальных предклассических жанров — сонаты и концерта. Расцвет сольного исполнительства, обогащение исполнительских средств выражения, раскрытие в искусстве внутреннего мира личности. Новые приёмы игры на струнных инструментах – тремоло и пиццикато. Особенности ритмической организации мелодического процесса (notes inégales).</p> <p>Новый тип музыканта-практика - универсального художника, обладающего многосторонними знаниями и навыками. Слияние в одном лице исполнителя и творца музыки, импровизация как основа его исполнительского мастерства. Музицирование в избранном кругу слушателей, интимное сопереживание чувств, отсутствие эстрады.</p> <p>Преобладание в XVII—XVIII веках неполных форм записи музыки. Генерал-бас и искусство орнаментики. Усиление в исполнительстве элементов субъективизма и развитие виртуозности.</p> <p>Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, поворот в области исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано – предшественника современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Упадок искусства импровизации.</p> <p>Установление соотношения между исполнением и аффектом в школах И. Кванца и Ф. Э. Баха, способствовавшее углублению понимания исполнителями эмоционального содержания музыкального произведения.</p>	6	Коллоквиум
	Музыкальное исполнительство XIX века	2	<p>Демократизация музыкальной жизни, новый буржуазный слушатель, публичные концерты и театральные представления как форма музицирования. Доход от концертной деятельности как экономическая основа деятельности исполнителя. Возникновение профессии импресарио, утверждение капиталистической формы эксплуатации артиста.</p> <p>Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века.</p>	6	Доклад (сообщение)

			<p>Многообразие запросов музыкальной публики. Возрастание роли инструментальной музыки – свидетельство развития музыкальной культуры и самостоятельности музыкального искусства. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству, Развитие искусства интерпретации. Зарождение развлекательной буржуазной культуры. Возникновение новых музыкально-театральных жанров – водевиля (начало XIX века) и оперетты (середина XIX века).</p> <p>Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения: требование большей интенсивности звучания, повышение строя, более сильное натяжение струн, широкое использование вибрато скрипачами и виолончелистами. Элементы зрелищности (актерское перевоплощение, выразительный жест) как способ воздействия на массу слушателей. Смешанные концертные программы. Жанры виртуозной пьесы или концерта, фантазии на оперные темы в программах сочиняющего виртуоза.</p> <p>Формирование нового типа музыканта-интерпретатора, ставящего перед собой объективные художественные задачи, усиливающего интеллектуальное начало исполнительства в середине XIX в. Изменение репертуарных приоритетов, исполнение произведений композиторов-классиков, возрождение сочинений старинных мастеров.</p> <p>Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ.</p> <p>Возникновение различных форм закрепления интерпретации — исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX—XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.</p>		
	–	–	<p>Развитие исполнительства в России. Древние традиции хорового пения в России. Византийская певческая система как основа национальной русской культовой музыки. Её самостоятельное развитие на протяжении XI-XVII веков.</p> <p>Создание первого в России Московского придворного театра при царе Алексее Михайловиче (1672-1676). Вокальная и инструментальная музыка как обязательный и неотъемлемый элемент театральных представлений.</p>	6	Коллоквиум

			<p>Зарождение концертной жизни Петербурга в первой половине XVIII века. Постепенное расширение социального состава концертной аудитории. Концентрация концертной жизни при дворе (30-е годы). Концерты в домах крупной знати. Регулярные концерты в столице с конца 70-х годов. Господство иностранного репертуара и иностранных артистов. 1772 год – организация музыкального общества (просуществовало с перерывами до конца XVIII века).</p> <p>Музыкальная жизнь Москвы во второй половине XVIII века. Развитие музыкального театра, музыкального образования, концертной практики. Столичная музыкальная жизнь во второй четверти XIX века. Гастроли крупнейших иностранных музыкантов (Берлиоз, Лист, Шуман, К. Вик и др.).</p> <p>Выдающиеся представители русского исполнительского искусства 1-ой половины XIX века: гитаристы (А. Сихра, С. Аксенов), скрипачи (А. Львов), виолончелист Матвей Виельгорский. Стилистические особенности их исполнительского искусства.</p> <p>Оперное исполнительство в России XIX века. Функционирование итальянской оперной труппы. Становление русской школы оперного исполнительства на базе Императорских театров Петербурга и Москвы. Создание русского оперного репертуара.</p> <p>Создание «Императорского Русского музыкального общества», осуществлявшего развитие концертной жизни в России. Возникновение частных оперных театров. Свежая репертуарная струя в их деятельности.</p> <p>Распространение русского музыкального искусства в Европе. Европейские и мировые гастроли русских музыкантов. Антреприза С. Дягилева. Организация «Русских сезонов» за границей, познакомивших мир с творчеством Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, А. Глазунова, Ф. Шаляпина, М. Мусоргского, А. Серова, А. Бородина. Эстетика дягилевской антрепризы.</p>		
	–	–	<p>Музыкальное исполнительство XX века. Тенденции дегуманизации музыкального искусства. Аэмоциональность, апсихологизм, фетишизация техники в урбанистическом исполнительском стиле (1920-30-е годы).</p> <p>Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве.</p> <p>Экспансия буржуазной массовой музыкальной культуры во второй половине века. Новые формы артистической деятельности, тенденция комплексного (аудиовизуального) воздействия на слушателя. Коммерциализация искусства,</p>	6	Доклад (сообщение)

			<p>агрессивная роль рекламы в искусственном формировании модных направлений в массовом музыкальном искусстве и эстрадных звезд.</p> <p>Современная исполнительская практика в области академической музыкальной культуры, опирающейся на традиции реалистического и романтического искусства.</p> <p>Индивидуализация состава исполнителей (с конца XIX века, позже у Шёнберга, Веберна и других композиторов 20-30-х годов). Тенденция к камерности. Художественные и экономические причины этого.</p> <p>Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства на Западе и в России. Эстетические проблемы аутентичного исполнительства.</p> <p>Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных средств.</p> <p>Различная степень и различные формы импровизационности, допускаемой в алеаторических произведениях: ткань мобильна — форма стабильна; ткань стабильна — форма мобильна; ткань мобильна — форма мобильна. Многообразие современной музыкальной жизни.</p> <p>Фестивали современного музыкального искусства как средство его распространения в слушательских массах и организации досуга населения. Роль радио, телевидения и других современных средств массовой коммуникации в трансляции музыкального искусства. Широкий международный обмен в области музыкального исполнительства.</p> <p>Глобальные процессы в сфере музыкальной культуры. Взаимодействие различных национальных и региональных культур.</p>		
ВСЕГО часов в году		10		62	Экзамен

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1	Музыкальное исполнительство	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	24
2	Музыкальные исполнительские средства	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	24
3	Личность и культура исполнителя	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	24
4	Основные этапы истории исполнительства	Подготовка сообщений, работа с учебной, справочной (словари, энциклопедии, библиографические справочники, Интернет-ресурсы и Интернет-библиотеки) и научной литературой; самостоятельный поиск и изучение новейших источников, близких по теме научно-исследовательской работе обучающихся, на основе лекционного материала; подготовка к семинару	36
		Подготовка к экзамену	36
ВСЕГО часов в семестре:			144

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «История и теория исполнительского искусства» используются следующие образовательные технологии:

1. Коллоквиум.
2. Доклад (сообщение).

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Вопросы для коллоквиума

1. Понятие о музыкальной культуре. Роль музыки в жизни общества.
2. Структурные характеристики музыкальной культуры
3. Массовая музыкальная культура XX века
4. Академическое музыкальное искусство. Его природа и роль в музыкальной культуре
5. Музыкальное любительство и художественная самодеятельность.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

Темы для докладов (сообщений)

1. Музыкальный профессионализм и его социокультурные функции
2. Виды музыкальной деятельности (композитор - исполнитель - слушатель)
3. Исполнительский характер музыкального искусства. Место исполнительства в системе музыкальной коммуникации
4. Общественная музыкальная среда. Музыкальное произведение и проблема его идентичности
5. Интерпретация музыкального произведения. Теоретические основы художественной интерпретации
6. Эстетика исполнительского искусства. Исполнительский стиль. Факторы его формирования.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен):

1. Интонационные основы музыкального исполнительства. Музыкально-исполнительские средства.
2. Высотное интонирование
3. Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы
4. Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности
5. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы.
6. Орнаментика в музыке различных стилей.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

№ п/п	Автор(ы)	Наименование издания	Вид издания (учебник, учебное пособие, ...)	Издательство	Год издания	Кол-во экз.	Электронный ресурс
Основная литература							
1	Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В.	Теория музыкального образования	Учебник	М. : Прометей	2020	-	https://znani um.com/catalog/product/1232897
2	Безбородова Л. А., Безбородова Л. Л.	Теория и методика музыкального образования	Учебное пособие	М. : ФЛИНТА	2018	-	https://znani um.com/catalog/product/1047456
Дополнительная литература							
1	Гленн В.	Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники	Курс лекций	М. : Когито-Центр	2001	–	https://znani um.com/catalog/product/1066367
2	Дятлов Д. А.	Музыкально-исполнительское искусство на пересечении религиозно-философской и синергетической парадигм	Монография	Самара : СГИК	2012	-	https://e.lanbook.com/book/162932
3	Зайцева М.Л., Будагян Р.Р.	Музыкальное направление classical crossover в современном скрипичном искусстве	Монография	М. : РГУ им. А.Н. Косыгина	2019	-	https://e.lanbook.com/book/169422
4	Корто А. / Перевод Я. Мильштейна	Рациональные принципы фортепианной техники	Учебное пособие	СПб. : Планета музыки	2022	-	https://e.lanbook.com/book/249689
5	Курганская О. А.	Фортепианное исполнительское искусство	Учебное пособие	Белгород : БГИИК	2020	-	https://e.lanbook.com/book/214808
6	Лебедев А. Е.	Теория музыкально-исполнительского искусства	Учебное пособие	СПб. : Планета музыки	2021	-	https://e.lanbook.com/book/190334
7	Окуневич М. А.	Концертный репертуар пианиста	Учебное пособие	Пермь : ПГИК	2018	-	https://e.lanbook.com/book/155804
8	Корсакова И.А. (отв. ред.)	Музыкальное искусство: вопросы теории, истории, практики	Сборник научных трудов	М. : Согласие	2018	-	https://znani um.com/catalog/product/1087747

9	Цыпин Г.М. (сост.)	Музыкальная педагогика и исполнительство: проблемы, суждения, мнения	Учебное пособие	М. : Прометей	2016	-	https://znanium.com/catalog/product/1232907
10	Кузнецова А.В. (сост.)	Изучение концертного репертуара	Учебно-методическое пособие	Белгород : БГИИК	2020	-	https://e.lanbook.com/book/153884
11	Фатерина А. В.	Развитие исполнительской техники в классе фортепиано	Учебное пособие	Барнаул : АлтГИК	2016	-	https://e.lanbook.com/book/172636

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина <http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/>.
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com» <http://znanium.com/>.
3. Реферативная база данных «Web of Science» <http://webofknowledge.com/>.
4. Реферативная база данных «Scopus» <http://www.scopus.com/>.
5. Патентная база данных компании «QUESTEL – ORBIT» <https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage>.
6. Электронные ресурсы издательства «SPRINGER NATURE» <http://www.springernature.com/gp/librarians>.
7. ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com/>.
8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <http://www.elibrary.ru/>.
9. Национальная электронная библиотека («НЭБ») <http://нэб.рф/>.
10. ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45	
Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся	Комплект учебной мебели, акустическое или электрическое пианино, доска маркерная или меловая, техническое средство обучения, служащее для представления учебной информации в аудио- и видеоформатах в аудитории
Помещения для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45	
Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся	Комплект учебной мебели, акустическое или электрическое пианино, доска маркерная или меловая, техническое средство обучения, служащее для представления учебной информации в аудио- и видеоформатах в аудитории

Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.
119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, стр. 3	
Читальный зал библиотеки	Комплект учебной мебели, рабочие места, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины при обучении с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Необходимое оборудование	Параметры	Технические требования
Персональный компьютер/ноутбук/планшет, камера, микрофон, динамики, доступ в сеть Интернет	Веб-браузер	Версия программного обеспечения не ниже: Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс. Браузер 19.3
	Операционная система	Версия программного обеспечения не ниже: Windows 7, macOS 10.12 «Sierra», Linux
	Веб-камера	640x480, 15 кадров/с
	Микрофон	любой
	Динамики (колонки или наушники)	любые
	Сеть (интернет)	Постоянная скорость не менее 192 кБит/с

Технологическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием элементов электронной информационно-образовательной среды университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул E85-00638; лицензия №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия).

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open No Level, артикул FQC-02306, лицензия № 46255382 от 11.12.2009 (копия лицензии;

бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft).

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open No Level, лицензия 47122150 от 30.06.2010 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft).

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, договора на оказание услуг по поставке программного обеспечения №1/28-10-13 от 22.11.2013, №1/21-03-14 от 31.03.2014 (копии договоров).

Google Chrome (свободно распространяемое).

Adobe Reader (свободно распространяемое).

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; договор №218/17 - КС от 21.11.2018.