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 исполнительского искусства		
Уровень образования	бакалавриат	
Направление подготовки	53.03.02	Музыкально-инструментальное искусство
Направленность (профиль)	Фортепиано	
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	4 года	
Форма обучения	очная	

Рабочая программа учебной дисциплины «История исполнительского искусства» основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 11 от 14.06.2021 г.	
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:	
Доцент	Е.В. Клочкова
Заведующий кафедрой:	Н.С. Ренёва	

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

* + - 1. Учебная дисциплина «История исполнительского искусства»изучается в первом и во втором семестрах.
      2. Курсовая работа/Курсовой проект – не предусмотрен(а).

Форма промежуточной аттестации:

первый семестр	- зачет с оценкой
второй семестр	- экзамен

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

* + - 1. Учебная дисциплина «История исполнительского искусства» относится к обязательной части программы.

Изучение дисциплины опирается на результаты освоения образовательной программы предыдущего уровня.

Результаты освоения учебной дисциплины в дальнейшем будут использованы при изучении следующих дисциплин:

- История фортепианного искусства;

- Методика преподавания профессиональных дисциплин.

Результаты освоения учебной дисциплины в дальнейшем будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

* + - 1. Целями изучения дисциплины «История исполнительского искусства» являются:
      2. – создание у студентов систематизированного представления об историческом знании развития исполнительского искусства, о закономерностях исторического процесса, стилевых изменениях исполнительского искусства в истории мировой музыкальной культуры, выявление основных факторов, влияющих на стилистические изменения исполнительского искусства в процессе исторического развития;
    - формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине;
      1. Результатом обучения является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенции и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**	**Планируемые результаты обучения** **по дисциплине**
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности педагогических задач	ИД-ОПК-4.3 Анализ современного состояния исполнительского искусства посредством сбора, обработки и систематизации информации на основе источников, соответствующих необходимому уровню актуальности	* Демонстрирует способность анализировать историческое и современное состояние исполнительского искусства, оценивать влияние исторических стилей на современное искусство, осуществлять поиск и анализ литературы в области музыкального исполнительского искусства. * Способен к формированию аналитического восприятия изучаемого материала, направленного на сравнительный анализ стилей исполнительского искусства и проекцию полученных знаний на собственную педагогическую и исполнительскую практику. * Владеет знаниями о развитии исполнительского искусства от истоков до современности в синтезе деятельности композиторов, педагогов и исполнителей.
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ИД-ОПК-7.3 Осмысление современных тенденций исполнительского искусства в контексте государственной политики РФ	* Применяет логико-методологический инструментарий для критической оценки современного исполнительского искусства. * Выстраивает профессиональное и межкультурное взаимодействие с учетом особенностей государственной политики РФ.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

* + - 1. Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет:

по очной форме обучения –	5	**з.е.**	180	**час.**

Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам занятий:

Объем дисциплины по семестрам	**форма промежуточной аттестации**	**всего, час**	**Контактная аудиторная работа, час**		**Самостоятельная работа обучающегося, час**		
лекции, час	**практические занятия, час**	**курсовая работа/** **курсовой проект**	**самостоятельная работа обучающегося, час**	**промежуточная аттестация, час**
1 семестр	Зачет с оценкой	72	17	17		38	
2 семестр	Экзамен	108	17	17		38	36
Всего:		180	34	34		76	36

Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины:

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: **код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций**	**Наименование разделов, тем;** **форма(ы) промежуточной аттестации**	**Виды учебной работы**		**Самостоятельная работа, час**	**Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости;** **формы промежуточного контроля успеваемости**
Контактная работа	
Лекции, час	**Практические занятия, час**
	Первый семестр				
ОПК-4: ИД-ОПК-4.3 ОПК-7: ИД-ОПК-7.3	**Раздел I. Клавирное искусство XVI-XVIII веков**	х	х	38	
Тема 1.1 Формирование клавирного искусства XVI–XVII столетий. Зарождение и эволюция клавирных инструментов	2		х	Формы текущего контроля по разделу I: – письменная работа - музыкальная викторина № 1
Тема 1.2 Искусство рококо и французский клавесинизм XVIII столетия	2		х
Тема 1.3 Новые стилевые черты в итальянской музыке конца XVII — первой половины XVIII столетия. Д. Скарлатти, его сонаты и их интерпретация	2		х
Тема 1.4 Клавирное творчество И.С.Баха	2		х
Практическое занятие № 1.1 Зарождение и пути развития основных национальных школ в клавирном искусстве XVI–XVII столетий		2	х
Практическое занятие № 1.2 Клавирные руководства XVIII столетия		2	х
Практическое занятие № 1.3 Проблемы исполнения старинной музыки. Выдающиеся интерпретаторы XX века		2	х
Практическое занятие № 1.4 Проблемы интерпретации баховских сочинений. Исполнители музыки И.С.Баха		2	х
Раздел II. Фортепианная культура Западной Европы в конце XVIII — первой половине XIX века	х	х	х	Формы текущего контроля по разделу II: – письменная работа - музыкальная викторина № 2
Тема 2.1 История изобретения фортепиано. Век просвещения и развитие сонатно-симфонического мышления	2		х
Тема 2.2 Ранние венские классики. Творчество Й. Гайдна	2		х
Тема 2.3 Творчество В.А.Моцарта.	2		х
Тема 2.4 Черты стиля и жанры фортепианного творчества Л. ван Бетховена	3		х
Практическое занятие № 2.1 Сыновья И.С. Баха. Творчество Ф.Э. Баха и его трактат		2	х
Практическое занятие № 2.2 Особенности интерпретации фортепианных сочинений Й. Гайдна и В.А. Моцарта		2	х
Практическое занятие № 2.3 Деятельность виртуозов. Лондонская школа, Венская школа		2	х
	Практическое занятие № 2.4 Интерпретация сочинений Бетховена		3	х
	Зачет с оценкой				Устный опрос по вопросам
	ИТОГО за первый семестр	17	17	38	
	Второй семестр				
ОПК-4: ИД-ОПК-4.3 ОПК-7: ИД-ОПК-7.3	**Раздел III.** **Западноевропейское фортепианное искусство эпохи романтизма**	**х**	**х**	38	Формы текущего контроля по разделу III: – письменная работа - музыкальная викторина № 3
Тема 3.1 Эстетические идеи романтизма. К.Вебер, Ф.Мендельсон — представители раннего романтического фортепианного стиля.	2		х
Тема 3.2 Фортепианное творчество Ф.Шуберта	2		х
Тема 3.3 Р. Шуман. Черты стиля и жанры фортепианного творчества	2		х
Тема 3.4 Фортепианное искусство Польши начала XIX века. Ф.Шопен — черты стиля и жанры творчества	3		х
Тема 3.5 Фортепианная музыка Листа — стилевые черты и жанры творчества	2		х
Тема 3.6 Фортепианное искусство второй половины XIX века. Й.Брамс и его фортепианное творчество	2		х
Тема 3.7 Французская фортепианная школа. Фортепианное творчество К.Сен-Санса, С.Франка.	2		х
Тема 3.8 Норвежская школа. Творчество Э.Грига.	2		х
Практическое занятие № 3.1 Исполнители сочинений Ф. Шуберта в ХХ веке.		2	х
Практическое занятие № 3.2 Педагогическая и композиторская деятельность К.Черни, С.Тальберга, И.Мошелеса		3	х
Практическое занятие № 3.3 Интерпретация Шопеновских произведений. Исполнители музыки Шопена в ХХ веке		2	х
Практическое занятие № 3.4 Роль Ф.Листа в истории фортепианного искусства и педагогики. Интерпретация фортепианный произведений Ф.Листа		4	х
Пианисты академического направления второй половины XIX века — К. Таузиг, Э. д’Альбер, ученики Листа		2	х
Практическое занятие № 3.6 Интерпретация фортепианных сочинений Й. Брамса		2	х
Практическое занятие № 3.7 Западнославянские композиторы и пианисты. Фортепианное творчество Б.Сметаны и А.Дворжака		2	х
	Экзамен			**36**	**Устный опрос по билетам**
	ИТОГО за второй семестр	17	17	74	
	ИТОГО за весь период	34	34	110	

Содержание учебной дисциплины

№ пп	**Наименование раздела и темы дисциплины**	**Содержание раздела (темы)**
Раздел I	**Клавирное искусство XVI-XVIII веков**	
Тема 1.1	Формирование клавирного искусства XVI–XVII столетий. Зарождение и эволюция клавирных инструментов	Эпоха Возрождения, её характеристика. Клавирная музыка как одно из проявлений гуманистических тенденций эпохи Возрождения; борьба за светское искусство. Формирование клавирного искусства. Зарождение и эволюция клавирных инструментов. Предшественники клавирных инструментов. Влияние органного и лютневого искусства на клавирную литературу (жанры, формы, фактура произведений). Клавесин, клавикорд, их разновидности: устройство и звуковые особенности. Клавирное исполнительство (приемы игры, аппликатура). Импровизация как основа исполнительского искусства. Первые трактаты об искусстве игры на клавирных инструментах. национальных школ в клавирном искусстве XVI–XVII столетий. Их связь с формированием национальных культур. Клавирное искусство Испании XVI века. Преломление особенностей испанской народной музыки в профессиональном творчестве (техника фигурационного варьирования). Итальянская клавирная школа. Композиторская и исполнительская деятельность Дж.Фрескобальди. Токкаты Фрескобальди. Зарождение французской клавесинной школы. Клавирная сюита. Клавирное творчество Ж.Шамбоньера, Л.Куперена. Английская клавирная школа. Английское вирджинальное искусство и его виднейшие представители — У.Бёрд, Дж.Булл. Связь их творчества с народно-бытовой музыкой. Характерность жанров, особенности письма. Г.Пёрселл и новые тенденции в английской клавирной музыке XVII века. Сюиты Пёрселла. Творчество Г. Пёрселла. Особенности интерпретации произведений французских клавесинистов и английских верджиналистов.
Тема 1.2	Искусство рококо и французский клавесинизм XVIII столетия	Рококо в истории культуры и искусства XVIII столетия: эстетика времени и стилистические особенности. Характерные черты «галантного стиля». Клавесинная миниатюра в творчестве Ф.Куперена и Ж.-Ф.Рамо. Стилевые особенности музыки французских клавесинистов как проекция стиля «рококо» (условная изобразительность, обилие орнаментики, связь с танцевальными формами). Характеристика образности и развитие клавирной фактуры в произведениях Ф.Куперена и Ж.-Ф.Рамо. Клавирные руководства Ф.Куперена, Сен-Ламбера, Ж.-Ф.Рамо, их роль в развитии исполнительства и педагогики.
Тема 1.3	Новые стилевые черты в итальянской музыке конца XVII — первой половины XVIII столетия. Д. Скарлатти, его сонаты и их интерпретация	Появление к концу эпохи Возрождения оперы, кристаллизация во второй половине XVIII века концерта и сонаты (в ансамблевой и скрипичной литературе). Клавирные сонаты Д.Скарлатти. Особенности жанра и стиля, их связь с оперой-буфф и комедиями Гольдони. Черты формы и художественного содержания. Новые типы фактуры в сонатах Скарлатти. Проблема цикличности скарлаттиевских сонат. Особенности расшифровки украшений в сонатах. Анализ основных изданий сонат Скарлатти: их особенности, достоинства и недостатки. Исполнение сонат Скарлатти в ХХ веке. Характеристика исполнительских интерпретаций В.Ландовской, А.Б.Микеланджели, Р.Петросяна, Э.Гилельса, В.Горовица, М.Плетнева и др.
Тема 1.4	Клавирное творчество И.С.Баха	Клавирное творчество И.С.Баха как обогащение достиже­ний предшествующих клавирных школ и стилей. Клавир — как универсальный инструмент. Прогрессивность баховской школы игры на клавире и её роль в истории фортепианной педагогики (Маленькие прелюдии и фуги, инвенции). Эволюция жанра сюиты в творчестве Баха; английские и французские сюиты, партитуры. И.С.Бах — создатель нового клавирного жанра — концерта. «Итальянский концерт» — характеристика стиля. «Хорошо темперированный клавир» — история создания цикла, его особенности. Проблема символики в музыке Баха. «Искусство фуги» — философская музыкальная концепция. Полифонические принципы клавирной музыки Баха. Особенности клавирных вариаций Баха. «Гольдберг-вариации» — история создания, характеристика стиля. Новое содержание клавирных произведений Баха и «универсальная» трактовка инструмента.
Раздел II	**Фортепианная культура Западной Европы в конце XVIII — первой половине XIX века**	
Тема 2.1	История изобретения фортепиано. Век просвещения и развитие сонатно-симфонического мышления	Изобретение фортепиано в 1709 году и распространение этого ин­струмента в профессиональной среде. От клавира к фортепиано: сосуществование новых и старых исполнительских принципов в искусстве второй половины XVIII века. Эстетические воззрения западноевропейских просветителей XVIII века. Новые эстетические принципы в музыкально-исполнительском искусстве. Развитие сонатно-симфонического мышления и подготовка музыкального классицизма конца XVIII столетия. Клавирно-фортепианная культура во Франции и Италии XVIII века (Э.Мегюль, Б.Галуппи, Д.Чимароза, П.Парадизи, Дж.Б.Грациоли). Чешские пианисты и композиторы (И.Бенда, Л.Кожелух, Я.Дусик).
Тема 2.2	Ранние венские классики. Творчество Й. Гайдна	Теория аффектов и ее отражение в клавирно-фортепианном исполнительстве. Музыкальная культура Вены. Новый принцип мышления ранних венских классиков. Установление классической формы сонаты. Новая трактовка инструмента. Начало фортепианной музыки. Контрастное сопоставление образных сфер как ведущий принцип музыкальной драматургии. Типизация музыкальных образов и выразительных средств. Новые принципы фортепианной фактуры. Характеристика сонат и концертов Й. Гайдна. Взаимопроникновение черт сентиментализма и классицизма в сонатах Гайдна. Проблемы темпа, динамики, артикуляции, фразировки, орнаментики, педализации при исполнении музыки Гайдна. Редакторы и интерпретаторы произведений Й Гайдна.
Тема 2.3	Творчество В.А.Моцарта.	Фортепианное творчество В. Моцарта и его характерные черты. Концерты, вариации, фантазии Моцарта. Фортепианные сонаты Моцарта как образец классического сонатного цикла. Форма и структура классического сонатного аллегро. Классический фортепианный концерт, новаторский подход Моцарта к этому жанру. Каденции и вступления. Моцарт-исполнитель, его импровизаторское искусство. Влияние исполнительского стиля Моцарта на пианистическое искусство начала XIX века. Проблемы темпа, динамики, артикуляции, фразировки, орнаментики, педализации при исполнении музыки Моцарта. Редакторы и интерпретаторы произведений Моцарта. Интерпретация произведений Моцарта: вопросы фортепианной звучности. История редакции фортепианных сонат Моцарта как отражение различных исполнительских тенденций XIX–XX веков.
Тема 2.4	Черты стиля и жанры фортепианного творчества Л. ван Бетховена	Л. ван Бетховен. Связь его творчества с идеями Французской буржуазной революции. Бетховенский фортепианный стиль и особенности его развития. Периодизация творчества композитора. Принцип симфонизма в фортепианном творчестве Бетховена. Расширение круга идей и образов в бетховенском творчестве — основная предпосылка к обогащению и переосмыслению выразительных пианистических средств (увеличение диапазона пассажей, качественное изменение классических фактурных формул, активизация принципов фортепианного интонирования в мелодии, принципы педализации и т.д.). Жанр сонаты, концерта, вариаций в фортепианном творчестве Бетховена. Черты романтизма в позднем периоде творчества Бетховена. Бетховен-исполнитель. Характеристика исполнительского стиля Бетховена его современниками. Исполнительские и педагогические принципы Бетховена.
Раздел III	**Западноевропейское фортепианное искусство эпохи романтизма**	
Тема 3.1	Эстетические идеи романтизма. К.Вебер, Ф.Мендельсон — представители раннего романтического фортепианного стиля.	К.Вебер, Ф.Мендельсон — к проблеме раннего романтизма. Общие черты творчества этих композиторов. К.М.Вебер — композитор, публицист, исполнитель. Фортепианное творчество Вебера и его связь с оперным творчеством. Его вариационные циклы, сонаты. «Концертштюк» как одно из первых программных фортепианных произведений. «Приглашение к танцу» — переосмысление жанра, особенности фортепианного письма. Ф.Мендельсон. Просветительская деятельность композитора. Мендельсон — дирижер, педагог, исполнитель, пропагандист классического наследия. Фортепианный стиль Ф.Мендельсона. «Серьезные вариации», концертные прелюдии и фуги. Новое романтическое содержание в строгих полифонических формах. Концерты Мендельсона. «Песни без слов» как новая ступень в развитии романтической миниатюры: характерность образов, типично романтический склад фактуры, активизация мелодического начала. Значение творчества К.М.Вебера, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона для дальнейшего развития романтического фортепианного стиля.
Тема 3.2	Фортепианное творчество Ф.Шуберта	Особенности фортепианного стиля Ф. Шуберта. Его роль в обогащении инструментального искусства песенностью. Роль фортепианных произведений Шуберта в развитии миниатюры (Музыкальные моменты, Экспромты). Развитие фортепианной миниатюры из бытовой музыки (танцы Шуберта). Лирические фортепианные сонаты Шуберта — новая песенно-танцевальная разновидность жанра. Диалог «Шуберт — Бетховен». Последние фортепианные сонаты Шуберта — проблемы композиции и исполнительской интерпретации. Развитие искусства пения на фортепиано, особое отношение к форме исполняемого произведения и к принципам песенного развития мелодики. Фантазия «Скиталец» как первый яркий образец сложной романтической формы, сочетающей в себе признаки цикличности, сонатности и вариационности. Характеристика исполнительских интерпретаций фортепианных произведений Шуберта крупнейшими музыкантами ХХ столетия (А.Шнабель, С.Рихтер, В.Софроницкий, М.Поллини, М.Юдина, А.Рубинштейн).
Тема 3.3	Р. Шуман. Черты стиля и жанры фортепианного творчества	Р.Шуман. Его эстетические взгляды в борьбе с музыкальным консерватизмом. Связь творчества Шумана с творчеством немецких писателей-романтиков. «Давидсбунд» как отражение эстетических взглядов и творческой концепции Р.Шумана. Фортепианное творчество Шумана. «Альбом для юношества» и его значение для воспитания юного пианиста. Вариационные циклы («Симфонические этюды») как примеры нового творческого подхода к традиционным формам. Программные циклы («Детские сцены», «Карнавал», «Бабочки», «Лесные сцены») как принцип сюитности в сочинениях Р.Шумана. Расширение средств фортепианного письма (использование выразительности различных регистров, богатство тембровых окрасок, образные эффекты виртуозных приемов); интонационная выразительность мелодий; гармоническая насыщенность ткани, её полифонизация — новые черты стиля в произведениях Шумана. Усиление в творчестве Р.Шумана тенденций к психологизации и характеристичности музыкальных образов. Передовые педагогические воззрения Р.Шумана («Домашние и жизненные правила для музыкантов», предисловие к обработкам каприсов Н.Паганини). Взгляды Р.Шумана на фортепианное искусство и воспитание музыканта. Задачи пианиста при работе над произведениями Р.Шумана. Интерпретация произведений Шумана русскими и зарубежными исполнителями.
Тема 3.4	Фортепианное искусство Польши начала XIX века. Ф.Шопен — черты стиля и жанры творчества	Прогрессивные идеи польских композиторов начала XIX века и их фортепианное творчество (М.Огиньский, М.Шимановская). Ф.Шопен — великий польский классик. Роль фортепиано в творчестве Шопена. Эстетические принципы Шопена. Слияние черт классицизма и романтизма. Кантиленность, широта мелодического дыхания, обильное использование мелизматики, мелодизация пассажей, скрытое голосоведение в аккомпанирующих фигурациях — особенности его фортепианного стиля. Раскрытие Шопеном фортепианной колористичности. Шопен-пианист. Принципиальное отличие его исполнения от «блестящего стиля» виртуозов. Поэтичность, внутренний драматизм и внешняя сдержанность, тонкие звуковые и драматические градации в игре Шопена, шопеновское искусство игры rubato. Мазурки, вальсы, полонезы — образы психологизации танцевально-бытовых форм. Ноктюрны и прелюдии как квинтэссенция камерной лирической линии в романтическом фортепианном искусстве. Баллады, фантазии. Новый вид «поэмной» формы как прообраз одночастной сонаты-фантазии и симфонической поэмы. Солист и оркестр в концертах Шопена, своеобразное претворение классических принципов. Этюды Шопена — новый этап развития этого жанра. Шопен-педагог. Методические принципы Шопена: отказ от «изолированной» пальцевой игры и противопоставление ей плавности и пластичности руки. Аппликатурные принципы Шопена — использование индивидуальных особенностей пальцев для достижения звука определенного качества.
Тема 3.5	Фортепианная музыка Листа — стилевые черты и жанры творчества	Ф.Лист — крупнейший представитель музыкального искусства Венгрии. Музыкальная и просветительская деятельность Листа, её этапы. Фортепианное творчество Листа. Лист — новатор в области фортепианного искусства — как исполнительского, так и композиторского. Репертуар Листа. Ораторский пафос, романтическая приподнятость исполнительского стиля Листа. Фортепианное творчество Листа. Периодизация его фортепианного творчества и характеристика каждого творческого этапа. Яркое выражение эволюции творческого почерка Листа в «Годах странствий». Этюды Листа как новый тип концертно-виртуозного жанра. Соната си минор и ее место в романтическом музыкальном наследии: круг образов, монотематический принцип развития, слияние многочастного сонатного цикла в одночастный. Замысел, драматургия и трактовка инструмента в фантазии-сонате «После прочтения Данте» и в «Мефисто-вальсе». Фортепианные концерты Листа и их значение в развитии концертного жанра. Транскрипции Листа, их отличие от оперных парафраз салонных виртуозов. Черты стиля и фактура листовских произведений в связи с трактовкой Листом фортепиано как «универсального» инструмента. Масштабность звуковых пропорций, оркестральность звучания, манера «фрескового письма», выражающаяся в обилии развернутой аккордовой техники, в пассажах, охватывающих большое регистровое пространство, и т.д. Распределение пассажей между двумя руками, уплотнение, сжатие пассажей в аккордовых комплексах, аккордовое martellato, и другие особенности листовской фортепианной фактуры. Лист — мыслитель и просветитель.
Тема 3.6	Фортепианное искусство второй половины XIX века. Й.Брамс и его фортепианное творчество	Фортепианное творчество И.Брамса. Синтез в творчестве Брамса традиций великих классиков XVII — начала XIX вв. и романтиков — современников композитора. Брамс — музыкант-зодчий, духовное начало его музыки и могущество проявленного в ней интеллекта. Особенности фортепианного стиля Брамса: сочетание романтической взволнованности и строгой дисциплины мышления, монументальность композиций в единстве с тонкой нюансировкой деталей, «оркестровость» фортепианной звучности. Фортепианные концерты Брамса как новый тип инструментальных концертов-симфоний (партии солиста и оркестра в концертах). Вариационные циклы Брамса и преломление в них классических традиций (вариации на тему Генделя, Вариации на тему Паганини). Сонаты Брамса. Произведения малых форм, интермеццо, баллады, рапсодии. Особенности брамсовского фортепианного письма: многоэлементная фактура, полифоническая насыщенность, сочетание широкоохватности и плотности фактуры, движение параллельными интервалами, ведение мелодии в среднем голосе, полифоническая насыщенность ткани и индивидуализация голосов. Упражнения Брамса и их польза для пианиста. Брамс — пианист. Вопросы интерпретации фортепианного наследия Брамса.
Тема 3.7	Французская фортепианная школа. Фортепианное творчество К.Сен-Санса, С.Франка.	Французская школа. Традиции и новые веяния. Основание Национального общества музыки. К.Сен-Санс. Его концерты для фортепиано, сюита «Карнавал животных», сборник этюдов и другие сочинения. Черты стиля и особенности интерпретации. Исполнительская деятельность Сен-Санса. Фортепианное и органное искусство С.Франка. «Прелюдия, хорал и фуга» — методико-исполнительский анализ, особенности интерпретации этого сочинения выдающимися пианистами ХХ века. Фортепианные произведения Г.Форе (ноктюрны, баркаролы) — особенности стиля и анализ интерпретации. Роль Парижской консерватории в мировой фортепианной педагогике.
Тема 3.8	Норвежская школа. Творчество Э.Грига.	Расцвет норвежской музыкальной школы как одной из наиболее самобытных и поэтических во второй половине XIX века. Фортепианное творчество Э.Грига. Особенности жанра миниатюры («Лирические пьесы», «Поэтические картинки»). Лирическая трактовка инструмента. Фортепианные пьесы — картинки народной жизни, проникновение норвежского фольклора в общеевропейские танцы. Крупные сочинения Грига для фортепиано: Концерт ля минор, Соната, баллада, Сюита «Из времен Хольберга». Особенности стиля этих сочинений и их исполнительский анализ. Интерпретаторы музыки Грига.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию*.* Аудиторная самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

изучение учебных пособий;

изучение теоретического и практического материала по рекомендованным источникам;

подготовка к текущей и промежуточной аттестации в течение семестра.

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной контактной работы предусматривает групповую работу с обучающимися и включает в себя:

проведение консультаций перед экзаменом.

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

При реализации программы учебной дисциплины электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенции(й).

Уровни сформированности компетенции(-й)	**Оценка в пятибалльной системе** **по результатам текущей и промежуточной аттестации**	**Показатели уровня сформированности**		
универсальной(-ых) **компетенции(-й)**	**общепрофессиональной(-ых) компетенций**	**профессиональной(-ых)** **компетенции(-й)**
	ОПК-4: ИД-ОПК-4.3 ОПК-7: ИД-ОПК-7.3	
высокий	Отлично/Зачтено (отлично)/аттестован		Обучающийся в своем устном ответе: * показывает творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании оценки музыкальных произведений в разные исторические периоды; * способен провести целостный анализ музыкальной композиции, с опорой на нотный текст; * дает развернутые, исчерпывающие, профессионально грамотные ответы на вопросы, в том числе, дополнительные.	–
повышенный	Хорошо/Зачтено (хорошо)/аттестован		Обучающийся в своем устном ответе: * анализирует в своем исследовании музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, с незначительными пробелами; * способен провести анализ музыкальной композиции, или ее части с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; * допускает единичные негрубые ошибки; * достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.	–
базовый	Удовлетворительно/Зачтено (удовлетворительно)/аттестован		Обучающийся в своем устном ответе: * демонстрирует фрагментарные знания основной учебной литературы по дисциплине; * ответ отражает знания на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю обучения.	–
низкий	Неудовлетворительно/Не зачтено (неудовлетворительно)/не аттестован	Обучающийся в своем устном ответе: * демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации; * испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; * не способен проанализировать музыкальное произведение, путается в жанрово-стилевых особенностях произведения; * не владеет принципами пространственно-временной организации музыкального произведения, что затрудняет определение стилей и жанров произведения; * выполняет задания только по образцу и под руководством преподавателя; * ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.		

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

* + - 1. При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «История исполнительского искусства» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине*,* указанных в разделе 2 настоящей программы.

Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:

№ пп	**Формы текущего контроля**	* + - 1. **Примеры типовых заданий**
	Письменная работа - музыкальная викторина по разделу I **«Клавирное искусство XVI-XVIII веков»**	Список произведений: 1. Томас Робинсон — Жига (для лютни) 2. Ричард Аллисон — Фантазия (для лютни) 3. Ричард Аллисон — Павана (для лютни) 4. Д.Фрескобальди — Токката № 4 5. Д.Фрескобальди — Каприччио № 4 (ля, соль, фа, ре, ми)
	Письменная работа - музыкальная викторина по разделу II **«Фортепианная культура Западной Европы в конце XVIII — первой половине XIX века»**	Список произведений: * 1. Гайдн — Соната Ми-бемоль мажор (№ 52) 2. Гайдн — Соната до минор (№ 20) 3. Моцарт — Фантазия ре минор 4. Моцарт — Соната ля минор (К 310) 5. Моцарт — Концерт для фортепиано с оркестром № 23 (Ля мажор)
	Письменная работа - музыкальная викторина по разделу III **«Западноевропейское фортепианное искусство эпохи романтизма»**	Список произведений: 1. Шуберт — Экспромты соч. 90. 2. Шуберт — Соната Си бемоль мажор 3. Вебер — Соната № 2 Ля бемоль мажор 4. Мендельсон — Серьезные вариации 5. Мендельсон — Песня без слов соч. 38 № 6 (Дуэт)

Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости:

Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)	**Критерии оценивания**	**Шкала оценивания**
Пятибалльная система
Письменная работа - музыкальная викторина	Обучающийся демонстрирует знание материала, даны правильные ответы на не менее чем 50% номеров музыкальной викторины.	Аттестован
Обучающийся не демонстрирует знания материала, даны правильные ответы менее, чем на 50% номеров музыкальной викторины.	Не аттестован

Промежуточная аттестация:

Форма промежуточной аттестации	**Типовые контрольные задания и иные материалы** **для проведения промежуточной аттестации:**
Зачет с оценкой: устный опрос по вопросам	1. Формирование клавирного искусства XVI–XVII столетий. 2. Зарождение и эволюция клавирных инструментов. 3. Зарождение и пути развития основных национальных школ в клавирном искусстве XVI–XVII столетий. 4. Искусство рококо и французский клавесинизм XVIII столетия. 5. Проблемы исполнения старинной клавирной музыки. Выдающиеся интерпретаторы.
Экзамен: устный опрос по билетам	Билет 1 1.Эстетические идеи романтизма. 2.Исполнители музыки Шопена в ХХ веке. Билет 2 1.Западноевропейское фортепианное искусство периода романтизма. 2.Фортепианная музыка Листа — стилевые черты и жанры творчества. Билет 3 1.Фортепианное творчество Ф.Шуберта 2.Роль Ф. Листа в истории фортепианного искусства и педагогики. Билет 4 1.Исполнители сочинений Ф.Шуберта в ХХ веке. 2.Фортепианное искусство второй половины XIX века. Билет 5 1.Фортепианное творчество К.Вебера 2.Интерпретация фортепианный произведений Ф.Листа.

Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины:

Форма промежуточной аттестации	**Критерии оценивания**	**Шкала оценивания**
Наименование оценочного средства	**Пятибалльная система**
Зачет с оценкой: устный опрос по вопросам Экзамен: устный опрос по билетам	Обучающийся в устном ответе: * демонстрирует способности применять отлично усвоенные знания на практике полно, корректно и безошибочно; * свободно владеет научными и профессиональными понятиями, применяет корректно; * свободно выполняет практические задания повышенной сложности, предусмотренные программой, демонстрирует системную работу с основной и дополнительной литературой и ее адекватное понимание.	5
Обучающийся в устном ответе: * демонстрирует способности применять усвоенные знания на практике достаточно полно, вполне корректно и с небольшим количеством мелких ошибок; * владеет научными и профессиональными понятиями, применяет в целом корректно; * свободно выполняет практические задания стандартной сложности, предусмотренные программой, демонстрирует достаточно глубокую работу с основной и дополнительной литературой.	4
Обучающийся в устном ответе: * демонстрирует способности применять некоторые усвоенные знания на практике локально, фрагментарно, чем обусловлены многочисленные ошибки разного масштаба и значения; * с трудом владеет научными и профессиональными понятиями, применяет преимущественно некорректно; * выполняет практические задания сниженной сложности с допущением значительного количества ошибок и неточностей, предусмотренные программой, демонстрирует недостаточно осознанное, весьма поверхностное знакомство с основной и дополнительной литературой.	3
Обучающийся в устном ответе обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий. На большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.	2

Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Форма контроля	**Пятибалльная система**
Первый семестр:	
Текущий контроль:	
- письменная работа - музыкальная викторина	Аттестован/не аттестован
Промежуточная аттестация - зачет с оценкой	Зачтено (отлично) Зачтено (хорошо) Зачтено (удовлетворительно) Не зачтено (неудовлетворительно)
Итого за первый семестр - зачет с оценкой
Второй семестр:	
Текущий контроль:	
- письменная работа - музыкальная викторина	Аттестован/не аттестован
Промежуточная аттестация - экзамен	Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно
Итого за второй семестр - экзамен
Итого за дисциплину - экзамен

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

* + - 1. Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения следующих образовательных технологий:
    - проблемная лекция;
    - групповых дискуссий;
    - поиск и обработка информации с использованием сети Интернет.
    - просмотр учебных фильмов с их последующим анализом;
    - использование на лекционных занятиях видеоматериалов и наглядных пособий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

* + - 1. Практическая подготовка в рамках учебной дисциплины не реализуется.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

* + - 1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовиспользуются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной аттестации.
      2. При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.
      3. Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом нозологических групп инвалидов:
      4. Для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем подготовки обычного студента.
      5. Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
      6. Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
      7. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

* + - 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины при обучении с использованием традиционных технологий обучения.

№ и 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	
учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся	комплект учебной мебели, доска, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: * ноутбук, * проектор (телевизор), специализированное оборудование: наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	**Автор(ы)**	**Наименование издания**	**Вид издания (учебник, УП, МП и др.)**	**Издательство**	**Год** **издания**	**Адрес сайта ЭБС** **или электронного ресурса**	**Количество экземпляров в библиотеке Университета**
10.1 Основная литература, в том числе электронные издания							
1	Алексеев А.Д.	История фортепианного искусства	Учебник	М.: Музыка	1988	https://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/07/Alekseev-A.-D.-Istoriya-fp.-iskusstva.-CHasti-1-2-1988.pdf	
2	Курганская О. А.	История исполнительского искусства	Учебное пособие	Белгородский государственный институт искусств и культуры	2020	https://e.lanbook.com/book/173584	
3	Понькина А.М.	История исполнительского искусства	Учебное пособие	Белгородский государственный институт искусств и культуры	2018	https://e.lanbook.com/book/153899	
4	Шлыкова Е.А.	История исполнительского искусства	Учебно-методический комплекс	Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова	2017	https://e.lanbook.com/book/99457	
10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания							
1	Князева Н.А.	История исполнительского искусства	Учебно-методическое пособие	[КемГИК](https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4c3f65f3-9345-11e9-95c7-90b11c31de4c)	2017	https://znanium.com/catalog/document?id=344236	
2	М. Р. Черная, О. В. Лукьянович, Н. И. Верба	Романтизм в контексте современной культуры. К 220-летию Франца Шуберта	Монография	Санкт-Петербург: РГПУ им. Герцена,	2020	https://znanium.com/catalog/document?id=395581	
10.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина)							
1	Клочкова Е.В.	Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «История исполнительского искусства»	Методические рекомендации	Утверждено на заседании кафедры	2021	Локальная сеть Университета	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

№ пп	**Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы**
	ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/>
	«Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» <http://znanium.com/>
	Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» <http://znanium.com/>
	Профессиональные базы данных, информационные справочные системы
	<http://www.scopus.com/> - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;
	IMSLP Petrucci Music Library (Электронная музыкальная библиотека Петруччи) <https://imslp.org/wiki/Main_Page>
	<http://elibrary.ru/defaultx.asp> – крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук;
	https://cyberleninka.ru/ – научная электронная библиотека «Киберленинка»

Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено.

ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу учебной дисциплины внесены изменения/обновления и утверждены на заседании кафедры __________:

№ пп	**год обновления РПД**	**характер изменений/обновлений** **с указанием раздела**	**номер протокола и дата заседания** **кафедры**