

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Лекция 1.

Тема: Введение в курс анализа исполнительских стилей. Теория и история фортепианного исполнительства.

План:

1. Проблема исполнительских стилей.
2. Вариантная множественность интерпретаций.
3. Музыкальное произведение как целостная информационная модель.
4. Предназначение музыки. Первые музыкальные «орудия» царя Давида в древнем Израиле.
5. Эпоха Возрождения. Формирование «высокого» искусства.

Содержание лекции: Вопрос исполнительского стиля. Индивидуальность исполнительского стиля. Общеиндивидуальные стилистические особенности композитора. Особенности исполнительского стиля пианиста. Проблема сотворчества: композитор – исполнитель – слушатель. Вариантная множественность интерпретаций в исполнительском искусстве. Авторский текст как система. О вариантах исполнительских трактовок. Музыкальное произведение – целостная информационная система. Работа исполнителя над музыкальным произведением. Предназначение музыки. Музыкальная культура Шумерской цивилизации и Древнего Израиля. Музыкальные «орудия» царя Давида. Зарождение исполнительских традиций хвалы Бога музыкой в Древнем Израиле. Эпоха Возрождения, ее характеристика; формирование клавирного искусства. Зарождение и эволюция клавишных инструментов. Влияние лютневого и органного искусства на клавирную литературу и клавирное исполнительство.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Алексеев А. Д. Русская фортепианная музыка. Конец XIX – начало XX века. – М. : Наука, 1969. – 390с.
3. Корто А. О фортепианном искусстве / Альфред Корто. – Москва : Классика-XXI, 2005 . – 252 .
4. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. Пер. с нем. В. Л. Михелис. Редакция, примечания и вступительная статья Г. М. Когана. – М. : Музыка 1966. – 220 с.
5. Мастерство музыканта исполнителя [Текст] : ст., очерки, исслед. / Сост. Я. Мильштейн, Ред. Т. Гайдамович, Ред. Г. Орвид, Ред. Ю. Янкелевич. – Москва : Советский композитор, 1972 – 1976. Вып.2. – 1976. – 335 с.: ил., нот
6. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. – М. : Музыка, 1988. – 240 с.
7. Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи : биография (Автобиография) / Г.Г. Нейгауз. – Москва : Классика-XXI, 2000. – 431 с.
8. Рабинович Д. А. Исполнитель и стиль / Д. А. Рабинович; послесл. А. Ф. Хитрук . – М. : Классика-XXI, 2008. – 207 с.
9. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М. : Музыка, 1969. – 595 с.

Лекция 2.

Тема: Период клавирного искусства. Зарождение и пути развития отдельных национальных школ в клавирном искусстве XVI – XVII ст.

План:

1. Зарождение и развитие отдельных национальных школ в клавирном искусстве XVI – XVII вв. Клавирное искусство Испании XVI века.
2. Английское верджинальное искусство и его представители.
3. Итальянская клавирная школа.

Содержание лекции: Зарождение и развитие отдельных национальных школ в клавирном искусстве XVI-XVII вв. Искусство импровизации. Универсальный характер творчества. Клавирное искусство Испании XVI века. Английское верджинальное искусство и его представители. Берд, Дж.Булл. Характерность жанров, особенностей письма. Г.Перселл и новые тенденции в английской клавирной музыке. Итальянская клавирная школа. Композиторская и исполнительская деятельность Дж. Фрескобальди.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. — М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. – Л. : Музыка, 1976. – 152 с.
3. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Германии XVI-XVIII веков. – Ленинград. : ГосМузИздат, 1960. – 285 с.
4. Зимин П. Н. История фортепиано и его предшественников. – М. : Музыка, 1968. – 214с.
5. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. – М. : Музыка, 1986. – 96 с.
6. Ландовска В. О музыке. – М. : Радуга, 1991, – 436 с.

Лекция 3.

**Тема: Французская клавирная школа XVII-XVIII вв.
Выдающиеся клавесинисты Ф.Куперен, Ж.Ф.Рамо.
Проблемы исполнения старинной музыки.**

План:

1. Французская клавирная школа XVII-XVIII вв.
2. Трактаты Ф.Куперена та Же.Ф.Рамо о искусство игры на клавесине.
3. Проблемы исполнения старинной музыки. Извлечения звука, динамика, орнаментика, штрихи, агогика, темпы танцев.

Содержание лекции: Французская клавирная школа XVII-XVIII вв. Жанры французских клавесинистов (сюита, миниатюра). Стилиевые особенности музыки французских клавесинистов (условное изображение, орнаментика, танцевальные формы). Ж.-Ф. Рамо и Ф. Куперен. Характеристика творчества. Трактат Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине». Его роль в развитии исполнительства и педагогики. «Галантный» исполнительский стиль, проблемы орнаментики и особенности ее творческого решения различными исполнительскими школами. Проблемы исполнения старинной музыки. Особенности извлечения звука, динамика, аппликатура, агогика, штрихи. Ритмическая организация исполнения. Проблемы темпа. Отсутствие темповых указаний в нотном тексте. Нотные длительности, как абсолютные величины. Первые попытки фиксации темпа. Темпы

танцев. «Неравные ноты», способы их выполнения, триоли и пунктирный ритм. Работа над динамикой. Оркестровые оттенки, умеренная звучность, характер контраста, усвоение эффекта эхо, оттенки регистров клавесина.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. — М. : Музыка, 1967. — 285 с.
2. [Куперен, Ф.](#) Искусство игры на клавесине [Ноты] / [Ф. Куперен](#) . – Москва : Музыка, 1973 . – 152 с.
3. Ландовска В. О музыке. – М. : Радуга, 1991, – 436 с.

Лекция 4.

Тема: И. С. Бах – клавирное творчество. Проблемы интерпретации.
Выдающиеся исполнители: Г. Гульд, С. Фейнберг, Т. Николаева и др.

План:

1. Клавирное творчество И. С. Баха как обогащение достижений предыдущих клавирных школ и стилей.
2. Прогрессивность баховской школы игры на клавире, и ее роль в истории фортепианной педагогики.
3. Эволюция жанра сюиты в творчестве Баха.
4. Хорошо темперированный клавир. Проблемы исполнения.
5. Вопрос интерпретации баховских произведений (артикуляция, агогика, динамика, темпы, фразировка). Уртекст и разные редакции баховских произведений.
6. Выдающиеся интерпретаторы Баха.

Содержание лекции: Клавирное творчество И. С. Баха. Исполнительские и педагогические принципы Баха. Проблемы интерпретации его произведений. Прогрессивность баховской школы игры на клавире и ее роль в истории фортепианной педагогики («Маленькие прелюдии и фуги», «Инвенции»). Жанр сюиты в творчестве Баха (английские и французские сюиты, партиты). Новый клавирный жанр – концерт. Хорошо темперированный клавир – музыкальное Евангелие. Символика музыки И.С.Баха. Вопросы исполнительского анализа прелюдий и фуг. Артикуляционные принципы, музыкальная риторика и синтаксис в сочинениях Баха, темп, агогика. Уртекст и разные редакции баховских произведений. Выдающиеся исполнители музыки И. С. Баха. Г. Гульд, влияние его исполнительского искусства в контексте развития исполнения музыки Баха. С. Фейнберг и Т. Николаева – выдающиеся интерпретаторы музыки Баха в советской пианистической школе. Сравнение интерпретаций. Современные исполнители музыки Баха. Клавирное творчество Г. Ф. Гендель и его роль в развитии клавирной музыки. Роль Д. Скарлатти в формировании классической сонаты. Творчество Скарлатти в современной исполнительской практике.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха / Пер. и вступит, ст. А.Майкапара. – М. : Музыка, 1989. – 388 с.

3. Браудо И. Артикуляция: О произношении мелодии / И. Браудо ; под ред. Х. С. Кушнарева. – [2-е изд.]. – Л. : Музыка, 1973. – 197 с.
4. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. – Л. : Музыка, 1976. – 152 с.
5. Гизекинг В. Интерпретация Баха на концертном рояле // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7 / Сост. Г.Эдельман; ред. Д.Баренбойма; пер. с нем. и англ. А.Афониной, Е.Рацера. – М.: Музыка, 1975. – с.237-241. – 206
6. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Музыка, 1982.- 383 с.
7. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. – М. : Музыка, 1986. – 96 с.
8. Носина, Вера Борисовна. Символика музыки И. С. Баха / В. Б. Носина ; Междунар. курсы высш. худож. мастерства пианистов памяти С. В. Рахманинова. – Тамбов, 1993. – 104 с. : ноты.
9. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М. : Музыка, 1969. – 595 с.
10. Форкель И.Н. О ЖИЗНИ, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха / Пер. с нем. В.А.Ерохина; коммент. и послесловие Н.А. Копчевского. – М.: Музыка, 1987. – 111 с.
11. Швейцер А.Иоганн Себастьян Бах. Перевод с немецкого Друскин Я., Стрекаловская К. – М. : Классика-XXI, 2016. – 816 с.

Лекция 5.

Тема: Представители венского классицизма. Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.ван Бетховен. Особенности фортепианного письма. Выдающиеся исполнители.

План:

1. Контрастные отношения образных сфер. Средства музыкальной выразительности.
2. Сонатное творчество Гайдна. Сентиментализм и классицизм в сонатах Гайдна.
3. Фортепианное творчество Моцарта. Фантазии, сонаты, вариации.
4. Бетховенский фортепианный стиль и особенности его развития.
5. Черты романтизма в последнем периоде творчества Бетховена.

Содержание лекции: Эстетические принципы, стилевые черты, особенности фортепианного письма Гайдна, Моцарта, Бетховена. Контрастные отношения образных сфер как главный принцип музыкальной драматургии, типизация музыкальных образов. Взаимодействие сентиментализма и классицизма в сонатах Гайдна, их редакции, структурные принципы. Фортепианное творчество Моцарта, и ее характерные черты. Фантазии Моцарта. Фортепианные сонаты как образец классического сонатного цикла. Классический фортепианный концерт. Моцарт – исполнитель, его импровизаторский искусство. Влияние исполнительского искусства Моцарта на фортепианный стиль XIX в.

Бетховенский фортепианный стиль, и особенности его развития. Принцип симфонизма в фортепианном стиле. Подача к обогащению пианистических средств (расширение диапазона пассажей, изменения классических фактурных формул, принципы фортепианного интонирования, педализация). Черты романтизма в последнем периоде творчества Бетховена. Исполнительские и педагогические принципы Бетховена. Современные выдающиеся пианисты-интерпретаторы музыки венских классиков, исполнительские интерпретации, особенности исполнительских стилей.

Литература:

1. Аберт Г. В. А. Моцарт. Т. 1-2. – М.: Музыка, 1978 – 1985. <https://eknigi.org/kultura/106373-mocart-kniga-1-chasti-1-i-2.html>
2. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М.: Музыка, 1967. – 285 с.
3. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Изд. 3-е. – М.: Музыка, 1966. – 634 с., илл., нотн.
4. Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта. / Е. Бадура-Скода. – М.: Музыка, 1972. — 373 с.
5. Браудо, И. А. Артикуляция: о произношении мелодии. – Л.: Музыка, 1961. 197 с.
6. Как исполнять Бетховена / А. В. Засимова. – М.: Классика-XXI, 2003. – 236 с.: нот. мягкий. – (Мастер-класс)
7. Как исполнять Гайдна / сост. А. М. Меркулов. – М.: Классика-XXI, 2003. – 204 с.: мяг. – (Мастер-класс) .
8. Как исполнять Моцарта / А. М. Меркулов. – М.: Классика-XXI, 2003. – 184 с.: мягкий. – (Мастер-класс)
9. Рабинович, Д. А. Портреты пианистов: К. Игумнов, Г. Нейгауз, В. Софроницкий, Г. Гинзбург, Л. Оборин, Э. Гилельс, М. Гринберг, С. Рихтер / Д. А. Рабинович – М.: Сов. композитор, -1962. -267с.
10. Уроки Шнабеля [Текст] : пер. с англ. / К. Вольф ; пер. В. Бронгулеев ; предисл. А. Ф. Хитрук. – М.: Классика-XXI, 2006. – 172 с.
11. Фейнберг С. Мастерство пианиста. Сост. и общ. редакция Л. Фейнберга и В. Натансона. — М.: Музыка, 1978. — 208 с.
12. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М.: Музыка, 1969. – 595 с.

Лекция 6.

Тема: Салонно-виртуозное направление в фортепианном искусстве.

План:

1. Лондонская пианистическая школа и ее учредитель М.Клементи.
2. Развитие жанра этюда. Упражнения на рояле. Виртуозы-интерпретаторы первой половины XIX в., и их исполнительская манера.
3. К.Черни – выдающийся фортепианный педагог. Фортепианная метода Черни.

Содержание лекции: Лондонская пианистическая школа и ее учредитель М.Клементи. Композиторская, педагогическая, исполнительская деятельность. Сонаты Клементи. Ученики Клементи. Салонный виртуозный стиль. Несоответствие традиций клавирной педагогики требованиям виртуозно-исполнительского искусства. Попытка представителей лондонской школы преодолеть противоречие путем создания этюдного жанра (*Gradus ad Parnassum* и др. Сб.). Систематические упражнения в практике пианизма. Регрессивная сторона лондонской школы: отрыв художественных задач от технических; механические тренировки; изолированная пальцевая игра в работе над упражнениями. Виртуозы первой половины XIX века – И.Краммер, И.Гуммель, Д. Штейбельт, Ф.Калькбреннер, С.Тальберг, А.Дрейшок, И.Мошелес, А.Герц и др. Их фортепианные и педагогические пособия, инструктивные издания. Преодоление механичности в работе над упражнениями в деятельности И.Мошелеса, С.Тальберга.

Виртуозы-интерпретаторы и их исполнительская манера (свободное отношение к тексту, собственная мелизматика). Возникновение специфического виртуозного репертуара: вариации и парафразы, фантазии на популярные оперные темы, концертные этюды и др.

К.Черни – выдающийся фортепианный педагог. Методика Черни (связь пианистической техники с художественными задачами, проблематика исполнительного

туше, расширение приемов). Отношение Черни к средствам музыкальной выразительности. К.Черни – редактор; значение его редакцией в истории фортепианного исполнительства и педагогики. Борьба передовых пианистов разных направлений и школ с эпигонами классицизма и представителями салонно-виртуозного стиля.

Французская школа. Фортепианные классы Парижской консерватории. Л.Адам и его фортепианная школа. Чешские композиторы и пианисты В.Томашек, А. Рейха, В.Живный и др.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. — М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Браудо, И. А. Артикуляция: о произношении мелодии. – Л. : Музыка, 1961. 197 с.
3. Булатова Л. Б. Этюды Карла Черни как основа виртуозного мастерства : учебное пособие для преподавателей музыкальных школ и музыкальных училищ. – Тула: Приокское книжное издательство, 1988.
4. Муцио Клементи / А. Николаев, 93 с. ил., нот. ил. 16 см, М. Музыка 1983.
5. Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. Издательство «Музыка», 1978.
6. Фейнберг С. Мастерство пианиста. Сост. и общ. редакция Л. Фейнберга и В. Натансона. — М.: Музыка, 1978. — 208 с.
7. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М. : Музыка,1969. – 595 с.
8. Хентова С.М. (ред.сост.) Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве Л.: Музыка, 1965. — 315 с.

Лекция 7.

Тема: Западноевропейское фортепианное искусство периода романтизма. К.Вебера, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон - представители раннего романтического стиля. Р. Шуман - новые черты стиля, интерпретация его произведений выдающимися исполнителями.

План:

1. Общая характеристика раннего романтизма. К.Вебер – композитор, публицист, исполнитель.
2. Ф.Шуберт: вокальная и инструментальная музыка.
3. Фортепианный стиль Ф.Мендельсона.
4. Фортепианный стиль Р. Шумана.

Содержание лекции: Общая характеристика эпохи музыкального романтизма. Новые задачи пианиста-исполнителя: песенно языковая выразительность мелодии и "пение на фортепиано", новые музыкальные образцы и обогащения звуковой палитры инструмента. Фортепианное творчество К. М. Вебера и его связь с оперным творчеством. «Концертштюк» как одно из первых программных произведений, особенности письма.

Ф.Шуберт. Жанровое разнообразие фортепианного наследия Шуберта. Влияние его вокальной музыки на его фортепиано стиль. Проблема интерпретации Шуберта.

Ф. Мендельсон. Просветительская деятельность композитора. Фортепианный стиль Мендельсона, как новая ступень в развитии романтической миниатюры.

Р. Шуман. Связь творчества Шумана с творчеством немецких писателей-романтиков. Фортепианное творчество Шумана. Новый творческий подход к традиционным формам. Новые черты стиля в произведениях Шумана.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Бялик М. Г. Оперное творчество Вебера в России // Ф. Мендельсон-Бартольди и традиции музыкального профессионализма: Сборник научных трудов / Сост. Г. И. Ганзбург. – Харьков, 1995. – С. 90 – 103.
3. Воспоминания о Шуберте / Сост., пер., предисл. и примеч. Ю. Н. Хохлова. – М.: Музыка, 1964.
4. Ганзбург Г. Статьи о Шуберте / Г. Ганзбург – «Издательские решения», 2015
5. Грохотов С. Шуман: Карнавал. – М.: Музыка, 2009.
6. Житомирский Д. Роберт Шуман: очерк жизни и творчества. – М.: Музыка, 1964. – 880 с., с илл.
7. Кенигсберг А. Карл Мария Вебер. Изд. 2-е, доп. – Л., «Музыка», 1981. – 112 с., нот., ил.
8. Конен В. Д. Шуберт / В. Д. Конен. 2-е изд, доп. – М. : Гос. муз. изд-во, 1959. 304с. : ил..
9. Хохлов Ю. Песни Шуберта. Черты стиля. – М.: Музыка, 1987. – 302 с.
10. Хохлов Ю. Фортепианные сонаты Франца Шуберта. – М.: Музыка, 1988.
11. Шуберт и шубертианство : сб. материалов и науч. музыковед. симпозиума: 30 сентября - 2 октября 1993 г. / сост. Г. И. Ганзбург . – Харьков, 1994 . – 120 с.
12. Шуман и окрестности. Романтические прогулки по «Альбому для юношества». – М.: Классика-XXI, 2006. – 240 с., ил., тв. пер.

Лекция 8.

Тема: Ф.Шопен – пианист. Шопеновский фортепианный стиль.

План:

1. Ф. Шопен – пианист. Принципиальное отличие его исполнительства от салонно-виртуозного стиля.
2. Ф. Шопен – педагог. Педагогические и аппликатурные принципы.
3. Шопеновские произведения для фортепиано. Вопрос интерпретации.
4. Исполнение произведений Шопена выдающимися пианистами современности. Сравнение интерпретаций.

Содержание лекции: Роль фортепиано в творчестве Шопена. Эстетические принципы Ф. Шопена. Слияние черт классицизма и романтизма. Особенности стиля: широта мелодического дыхания, кантиленность, богатое использование мелизматике, мелодизация пассажей, скрытое голосоведение в акомпанирующих фигурациях, фортепианный колорит. Ф. Шопен – пианист и принципиальное отличие его игры от салонно-виртуозного стиля. Поэтичность, внутренний драматизм и внешняя сдержанность, звуковые градации, шопеновские рубато. Психологизация танцевальных бытовых форм – мазурки, полонезы, вальсы. Ноктюрны и прелюдии как квинтэссенция камерной лирики в романтическом фортепианном искусстве. Новые инструментальные жанры – баллады, фантазии. Этюды Шопена – новый этап развития жанра этюда. Ф.Шопен – педагог: отказ от «изолированной» пальцевой игры и противопоставление ей плавность и пластичность руки. Аппликатурные принципы Шопена. Крупные российские пианисты – создатели выдающихся трактовок произведений Шопена.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. — М. : Музыка, 1967. — 285 с.
2. Асафьев Б. Шопен. [Текст] : Опыт характеристики. — Москва : Госиздат, 1922. — 50 с. :
3. Вахранев, Ю. Ф. Этюды ор.10 Ф.Шопена: (Справочник) / Ю. Ф. Вахранев, Г. Д. Сладковская. — 1996. — 153 с..
4. Егорова М. Сонаты Шопена. — М.: Госиздат, 1986.
5. Зенкин К. Фортепианная миниатюра Шопена / К. В. Зенкин М. : Моск. гос. консерватория 1995.
6. Лист Ф. Ф. Шопен. 2-е изд. — М. : Музгиз. 1956. — 427 с.
7. Мазель Л. Исследование о Шопене. Москва: Советский композитор, 1978. — 352 с.
8. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование: Проблемы художественного интонирования на фортепиано и анализх разработки в методико-теоретической литературе XVI XX веков: Очерки. —М.: Музыка, 1990. — 191 с.
9. Мартинсен Карл Адольф. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. Пер. с нем. В. Л. Михелис. Редакция, примечания и вступительная статья Г. М. Когана. М. Музыка 1966г. 220 с.
10. Мастера советской пианистической школы. Под ред. А.Николаева. М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. — 242 с.
11. Мильштейн М Очерки о Шопене. М.: Музыка, 1987. — 176 с., нот.
12. Николаев В. Шопен – педагог. Монография — М.: Музыка, 1980. — 93 с.
13. Эдельман Георгий. Фридерик Шопен. Статьи и исследования советских музыковедов М.: Государственное музыкальное издательство, 1960. — 414 с.

Лекция 9.

Тема: Ф.Лист – черты фортепианного стиля. Вопросы исполнительского анализа.

План:

1. Музыкальная и просветительская деятельность Ф. Листа.
2. Периодизация творчества Ф. Листа и характеристика каждого из творческих этапов. Черты фортепианного стиля. Ф. Лист – исполнитель.
3. Педагогика Ф. Листа, ее прогрессивный характер.

Содержание лекции: Ф. Лист – новатор в области фортепианного искусства. Черты стиля и фактура листовских произведений. Музыкальная и просветительская деятельность Листа. Ораторский пафос Листа-исполнителя. Фортепианное творчество Листа и его периодизация. Этюды Листа – новый тип концертно-виртуозного жанра. Транскрипции Листа и их принципиальное отличие от оперных парафраз «салонных» виртуозов. Фактура листовских произведений. Звуковые пропорции, оркестровость, техника «аль фреско» выраженная через многочисленные аккордовые построения, пассажи, охватывающие большое регистровое пространство, разложенные пассажи между двумя руками, аккордовые комплексы и аккордовые мартельато.

Педагогика Ф. Листа, ее прогрессивный характер: работа с учениками над раскрытием художественного образа произведений, психические основы овладения техникой, анализ трудностей в процессе упражнений, понятие «техника упражнений», «ключевые» технические формулы, аппликатурные принципы. Исполнение произведений Ф. Листа выдающимися пианистами. Анализ исполнительских стилей.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Буасье А Уроки Листа [Текст] / А. Буасье ; [пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Н. П. Корыхаловой]. – Санкт-Петербург.: Композитор Санкт-Петербург, 2006. – 73, [2] с. : ил
3. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование: Проблемы художественного интонирования на фортепиано и анализ их разработки в методико-теоретической литературе XVI XX веков: Очерки. –М.: Музыка, 1990. – 191 с.
4. Меркулов А. О некоторых педагогических советах Листа // Вопросы музыкальной педагогики. М., 1984. Вып.5

II СЕМЕСТР

Лекция 1.

Тема: Эпоха «романтического пианизма». Выдающиеся виртуозы первой половины XX ст. – Ф.Бузони, И.Гофман, Л.Годовский, И.Падеревский.

План:

1. Исполнительское искусство выдающихся западноевропейских пианистов конца XIX – начала XX в .. Проблема синтеза искусств.
2. Ф.Бузони и его пианистические принципы. Ученики Бузони.
3. Обработки и транскрипции Бузони, Годовского.
4. И.Гофман и его пианистические принципы.
5. И.Падеревский и польская пианистическая школа.

Содержание лекции: Общая характеристика музыкального романтизма. Творчество выдающихся композиторов и пианистов конца XIX – начала XX в.. Проблема синтеза искусств. Программность в музыке. Новые жанры и формы, изменение старых форм: фортепианные миниатюры, романтические вариационные циклы, новая трактовка сонатного цикла, фантазии, транскрипции. Новые художественные задачи пианиста-исполнителя: песенно-языковая выразительность мелодии, новые музыкальные образцы, обогащения звуковой палитры фортепиано, проблемы темпоритма, педализация. Изменение общественной роли и характера деятельности музыканта. Просветительское творчество передовых исполнителей эпохи романтизма. Новые формы концертной деятельности – сольные концерты.

Ф.Бузони и его пианистические принципы: рационализация исполнительного процесса, крупномасштабная трактовка динамики, технические варианты (при работе над техникой). Транскрипции Бузони как отражение его пианистической эстетики. Педагогика Бузони, его ученики. Э.Петри. Бузони – редактор.

Л.Годовский и Падеревский, стиль исполнения произведений Шопена. Обработки и транскрипции Годовского. Взгляды Годовского на развитие пианистического мастерства.

И.Гофман – один из величайших пианистов XX в., Интерпретатор произведений композиторов XIX в.. Связь Гофмана с российским пианизмом. Особенности исполнительской манеры Гофмана. Взгляды Гофмана на фортепианное искусство

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. — М. : Музыка, 1967. – 285 с.

2. Вопросы музыкальной педагогики. Сборник статей; Вып. 1- 5; ред.-сост. Натансон В.А.
3. Гофман И. Фортепианная игра. / И.Гофман – М. : Москва, 1961. – 44 с.
4. Коган Г. Ферруччо Бузони. – М. : Советский композитор, 1971. – 232 с.
5. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование: Проблемы художественного интонирования на фортепиано и анализ разработки в методико-теоретической литературе XVI XX веков: Очерки. – М.: Музыка, 1990. – 191 с.
6. Меркулов А. О некоторых педагогических советах Листа // Вопросы музыкальной педагогики. М., 1984. Вып.5
7. Натансон В.А. Прошлое русского пианизма (XVIII-нач.XIXв.) [Текст] : очерки и материалы / В.А. Натансон. – М. : Музгиз, 1960. – 290 с.
8. Нейгауз Г. Г. Памяти Л. Годовского // Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. – М., 2000.
9. Пианисты рассказывают : [Сборник] / Сост., общ. ред. и вступ. ст. М. Соколова . – Москва : Советский композитор, 1979
10. Чэзинс А., Леопольд Годовский, «Советская музыка», 1939, № 3

Лекция 2.

Тема: Синтез традиций классиков и романтиков.

Французская фортепианная школа. К.Сен-Санс, С.Франк. К.Дебюсси – новаторство в фортепианном письме.

М.Равель – неоклассические тенденции.

План:

1. Фортепианное творчество И.Брамса.
2. Французская фортепианная школа. Фортепианное творчество С.Франка.
3. Исполнительская деятельность К.Сен-Санса.

Содержание лекции: Фортепианное творчество И.Брамса. Синтез в творчестве Брамса традиций великих классиков, и романтиков, современников композитора. Особенности фортепианного стиля Брамса: сочетание романтической взволнованности и строгой дисциплины мышления, монументальность композиций в единстве с тонкой нюансировкой деталей, «оркестровость» фортепианного звучания. Фортепианные концерты Брамса – новый тип инструментальных концертов-симфоний. Классические традиции в вариационных циклах Брамса. Сонаты, произведения малых форм. Особенности брамсовского фортепианного письма: сочетание широкого охвата и плотности фактуры, движение параллельными интервалами, ведения мелодии в среднем голосе, полифоническая насыщенность и индивидуализация голосов. Брамс – пианист. Упражнения Брамса и их польза для пианистов. Вопрос интерпретации фортепианной музыки Брамса.

Традиции французской школы и новые течения. Национальное общество музыки. Фортепианное и органное искусство С. Франка.

Концерты для фортепиано с оркестром К.Сен-Санса и другие произведения. Исполнительская деятельность Сен-Санса.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. — М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 901 с.

3. Корто А. О фортепианном искусстве / Альфред Корто . – Москва : Классика-XXI, 2005. – 252.
4. Кремлёв Ю. Камиль Сен-Санс. – М. : Музыка, 1970. – 345 с., с илл.
5. Рогожина Н. И. Сезар Франк. М.: Советский композитор, 1969. – 268 с.

Лекция 3.

Тема: К.Дебюсси – новаторство в фортепианном письме. М.Равель – неоклассические тенденции.

План:

1. Импрессионизм и его отражение в фортепианном творчестве Дебюсси и Равеля.
2. Особенности фортепианного стиля Дебюсси и Равеля

Содержание лекции: Импрессионизм, его отражение в фортепианном творчестве К.Дебюсси и М.Равеля. Новаторство в области фортепианной языка и фортепианной звучности. Особенности фортепианного творчества К.Дебюсси. Первая и вторая тетради прелюдий, эстампы, фортепианные ансамбли, этюды.

Фортепианное творчество М. Равеля. Отражение неоклассических тенденций в творчестве М. Равеля. Новые чувства фортепианного колорита.

Проблемы интерпретации музыки Дебюсси и Равеля в связи с особенностями их фортепианного стиля.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Альшванг А. Произведения Клода Дебюсси и М.Равеля. М.: МУЗГИЗ, 1935. – 96 с.
3. Дебюсси и музыка XX века. Сборник статей – Л.: Музыка, 1983. – 249 с.
4. Цыпин, Г. М. Морис Равель / Г. М. Цыпин. – М.: Музгиз, 1959. – 133 с.
5. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века, издание 2, доп. и перераб. М. : Музыка, 1970. — 576 с.

Лекция 4.

Тема:

Западноевропейское фортепианное искусство XX ст..

План:

1. Новая техника композиторского письма.
2. А.Шёнберг и А.Берг. Их фортепианный стиль.
3. П.Хиндемит и его фортепианная музыка.
4. Неофольклор Б.Бартока.
5. Фортепианные произведения И. Стравинского.

Содержание лекции: Новая техника композиторского письма, выход из «равномерной темперации» фортепиано. Изменение представления о звуковой природе фортепиано и его новых возможностях. А. Шёнберг – период «свободной тональности». Ученики Шёнберга – А.Берг и А.Веберн. Б.Барток – фольклор и его индивидуальное преобразование в фортепианных произведениях. Раскрепощение тонально-гармонического, ритмического, тембрального языка. Неоклассические тенденции. Барток – педагог.

Полифоническая фактура П.Хиндемита. Линеарная музыка и «игра тонов». Цикл для фортепиано «Ludus tonalis». Необарокко И. Стравинского и ударно-беспедальный стиль.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М. : Музыка, 1967. – 285 с.
2. Бела Барток: Сборник статей / Под ред. Е. И. Чигаревой. – М.: Музыка, 1977.
3. Власова Н.О Творчество Арнольда Шёнберга М.: Изд. ЛКИ, 2007. – 422 с.
4. Малинковская А. Бела Барток – педагог. – М., 1985.
5. Пауль Хиндемит: статьи и материалы / И. Прудникова, сост. – М. : Советский композитор, 1979.
6. Соллертинский И. Арнольд Шёнберг. Ленинградская филармония, 1934. – 57 с.
7. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии/Сост., послесл. и общ. ред. М.С. Друскина. – Л. : Музыка, 1971. – 413 с.
8. Стравинский И. Хроника моей жизни. – М.: Композитор, 2005. – 464 с.: ил.
9. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М. : Советский композитор, 1976. – 567 с.: ил.
10. Холопов Ю. Музыка Веберна. Серия "Зарубежная музыка. Мастера XX века" – 1984г, – 330стр. с илл. и нот.

Лекция 5.

Тема:

**С.Рахманинов – выдающийся пианист XX ст.
Анализ исполнительского стиля.**

План:

1. Периоды творчества С.Рахманинова.
2. Средства музыкальной выразительности в исполнительском искусстве Рахманинова.
3. Сравнительный анализ интерпретаций произведений Рахманинова.
4. Агогичный аспект при работе над формой в фортепианных произведениях Рахманинова.

Содержание лекции: С.Рахманинов, его фортепианное творчество, как продолжение романтических традиций русской фортепианной школы. Симфонические черты его творчества. Эволюция концертного жанра. С. Рахманинов – пианист, исполнитель собственных произведений. Концерты для фортепиано с оркестром Рахманинова – как более полное воплощение симфонических черт его творчества. Средства музыкальной выразительности в исполнительском искусстве Рахманинова. Сравнительный анализ концертов в исполнении автора и других исполнителей. Сравнительный анализ пьес малой формы. Рахманинов – интерпретатор классического и романтического фортепианного наследия. Нюансы агогической логики в фортепианных произведениях Рахманинова. Литературное наследие С. Рахманинова (краткий обзор).

Литература:

1. Алексеев А.Д. Сергей Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность. – М.: Музгиз, 1954. – 240 с.
2. Асафьев Б.В. Рахманинов С. В. / Моск. гос. филарм. – М.: Искусство, 1945. – 27 с.: портр.

3. Терехов С. Трудности интерпретации времени в фортепианных произведениях С.Рахманинова : [о работе над произведениями рус. композитора: о роли ритма, вокально-дирижерского метода, слухового внимания] /Сергей Терехов // Проблемы взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. праць / М-во культури і мистецтв України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського ; редкол. Т. Б. Веркіна, [та ін.]. - Вип. 32 : Когнітивне музикознавство-2 / відпов. ред. та упоряд. Л. В. Шаповалова . – Харьков : С.А.М., 2011 . – С. 228 – 233 : нот. ил. – Список использ. лит.: с. 233.
4. Воспоминания о Рахманинове. В 2-х томах. Составление, редакция, примечания и предисловие З. Апетян М.: Музгиз, 1961. – 510 с.
5. Ганзбург Г. Стилевой кризис Рахманинова: сущность и последствия // Музыкальная академия. – 2003. - № 3. – С. 171–173.
6. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М.: Музыка, 1973. – 432 с.
7. Как исполнять Рахманинова Составитель: Грохотов С. М.: Классика-XXI, 2016. – 164 с., обл.
8. Оссовский А.В. Избранные статьи и воспоминания. – Л.: Сов. композитор, 1961. – С. 7, 8, 9, 12, 328.
9. Понизовкин Ю.В. Рахманинов – пианист, интерпретатор собственных произведений. - М.: Музыка, 1965. – 95 с.: ил
10. Соловцов А. С.В. Рахманинов. – М.; Л.: Музгиз, 1947. – 113 с., 1 л. портр.

Лекция 6.

Тема:

Фортепианное искусство в России конца 19 –начала 20 ст.

План:

1. Фортепианная музыка в Петербурге и Москве.
2. Творчество Рахманинова, А. Скрябина, Н.Метнера.
3. Фортепианное творчество композиторов-исполнителей первой половины XX в. в России и Украине.

Содержание лекции: Пути эволюции российского фортепианного искусства этого этапа в связи с закономерностями общественного развития в России. Фортепианное искусство петербургских композиторов А. Лядов, А. Глазунов.

Рахманинов, его фортепианное творчество, как продолжение романтических традиций росийской фортепианной школы. Симфонические черты его творчества. Эволюция концертного жанра. С. Рахманинов – пианист, исполнитель собственных произведений.

Творчество А. Скрябина, его значение в истории фортепианного искусства. Философско-эстетические взгляды Скрябина и эволюция его фортепиано стиля. Скрябин – пианист. Особенности его исполнения. Задачи исполнителя в связи с особенностями стиля Скрябина.

Фортепианное творчество Н. Метнера. Черты общности с творчеством С. Танеева, С. Рахманинова, А. Скрябина. Литературное наследие Метнера.

Творчество дореволюционного периода. Н. Мясковский. Раннее творчество С. Прокофьева в связи с новыми стилевыми тенденциями в российском фортепианном искусстве.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М. : Музыка, 1967. – 285 с. http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/alekseev_ifi7.htm

2. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки / Л.Гаккель. – Л.: Сов. композитор, 1990. – 288 с.
3. Дельсон В. Александр Николаевич Скрябин. Очерк жизни и творчества / В. Дельсон. – М Музыка, 1971
4. Долинская Е. Николай Метнер. / Е.Долинская – М.: Музыка, 1966, – 192 с.
5. Музалевский В. И. Русское Фортепианное искусство: XVIII – первая половина XIX века. Л.: Гос. муз. изд-во, 1946. - 317 с
6. Савшинский, С.И. Леонид Николаев. Пианист, композитор, педагог. – Л.; М.: Гос.муз.изд., 1950. - 189 е., с ил

Лекция 7.

Тема:

Советское фортепианное искусство, исполнительство и педагогика.

План:

1. Фортепианная музыка Н.Мяковского, Ан. Александрова, С.Фейнберга.
2. Фортепианные произведения С.Прокофьева, Д.Шостаковича.
3. Фортепианное творчество советских композиторов-исполнителей второй половины XX в. в России и Украине.
4. Традиции русской фортепианной педагогики.
5. К.Игумнов, А.Гольденвейзер, Л.Николаев.
6. Эстетические принципы Г.Нейгауза.

Содержание лекции: Фортепианное творчество Н. Мяковского, Ан. Александрова и С. Фейнберга 20-х годов. Проблема традиций и новаторства как одна из главных. Поиск новых средств выразительности, новой трактовки фортепианной звучности. Советское исполнительство и педагогика в 30-е годы. Общественность тематики. Особенности музыкальной драматургии. Фортепианные произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича. С. Прокофьев и неоклассицизм, переосмысление формул классического письма в связи с новым содержанием. Прокофьев – пианист. Д. Шостакович – композитор, исполнитель, мыслитель, гуманист. Стилистические черты его фортепианного стиля. Шостакович – пианист, авторские интерпретации произведений. Фортепианное творчество композиторов 50-х-60-х годов как утверждение и развитие лучших традиций советской фортепианной классики. Фортепианное творчество А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, М. Балакирева. Произведения для фортепиано Г.Галынина, Б. Тищенко, Р. Щедрина. Отражение фольклорных традиций в профессиональном творчестве. Фортепианное творчество композиторов "Могучей кучки". Новаторский подход М. Мусоргского к фортепианной звучности. Общие тенденции в фортепианных произведениях М.Балакирева, Римского-Корсакова, А.Бородина при индивидуальности творческих почерков.

Роль К.Игумнова в развитии советского искусства. А.Гольденвейзер. Всесторонность его музыкальной деятельности. Его значение как педагога в создании советской школы пианизма. Редакции Гольденвейзера. Л.Николаев – пианист и педагог. Эстетические принципы Г.Нейгауза и взгляды на проблемы исполнительского искусства. Его пианистическая деятельность. С.Фейнберг, его концертная деятельность. Выдающийся вклад работ Нейгауза и Фейнберга в фортепианно-исполнительское и педагогическое искусство.

Литература:

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. – М.: Музыка, 1967. – 285 с.

2. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки / Л.Гаккель. – Л.: Сов. композитор, 1990. – 288 с.
3. Савшинский, С.И. Леонид Николаев. Пианист, композитор, педагог. –Л.; М.: Гос.муз.изд., 1950. - 189 е., с ил
4. Баренбойм Л. А. Фортепианно-педагогические принципы Ф. М. Blumenfelda [Текст]. – Москва.: Музыка, 1964. – 58 с.
5. Хентова С.М. (ред. сост.) Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве Л.: Музыка, 1965. – 315 с.
6. Гаккель Л. Фортепианное творчество С. С. Прокофьева. М.: Советский композитор. – 1960.
7. Дельсон В.Ю. Фортепианное творчество Д. Шостаковича Москва: Советский композитор, 1971. – 247 с.
8. Дельсон В. Фортепианное творчество и пианизм Прокофьева. М.: Советский композитор, 1973. – 288 с., нот., обл.
9. Мильштейн Я. Константин Николаевич Игумнов – М.: Музыка. –1975. – 471 с. с ил.
10. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.
11. Смирнов М. Фортепианные произведения композиторов „Могучей кучки”. М.: Музыка. – 1971. 114 с., нот., обл.
12. Хентова С.М. Шостакович-пианист. Л.: Музыка. – 1964. – 91 с.
13. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М.: Музыка, 1969. – 595 с.

Лекция 8.

Тема:

Классическое и современное фортепианное исполнительство и педагогика Украины

План:

1. Н.Лысенко – основатель украинского профессионального фортепианного исполнительства.
2. Фортепианные произведения В.Косенко, Л.Ревуцкого, Б.Лятошинского.
3. Исполнительские и педагогические принципы. В.Пухальского.
4. Современные композиторы и исполнители.

Содержание лекции: Н. Лысенко – основатель украинского профессионального фортепианного исполнительства. Особенности исполнительства. Фортепианные произведения В. Косенко, Б. Ревуцкого, Б. Лятошинского. Анализ исполнительского стиля. Исполнительские и педагогические принципы В.Пухальского. Влияние Ф.Блуменфельда, Г.Нейгауза и В.Топилина на музыкальную культуру Киева. Фортепианные произведения современных композиторов. Современные украинские исполнители.

Литература:

1. Архімович Л. Б. М. Лисенко [Текст] : життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К.: Муз. Україна, 1992. – 253 с. : іл
2. Будищанець В. Славний музикант Микола Лисенко, його життя і праця [Електронний ресурс] / написав В. Будищанець ; Т-во "Полтав. укр. книгарня". – Електрон. текст. дані. — Полтава : Електр. друк. О. Л. Брауде, 1913 .
3. Бялик, М. Г. Л. Ревуцький: риси творчості [Текст] / М. Г. Бялик – К.: Музична Україна, 1973. – 199 с. – (Мастера исполнительского искусства).

4. Гозенпуд А. Н.В. Лысенко и русская музыкальная культура / А. Гозенпуд. М., Музгиз, 1954. 152 с.
5. Запорожец Н. Н. Лятошинский / Н. Запорожец. – М. : Сов. композитор, 1960. – 176 с
6. Курковский Г. В. В. В. Пухальский и Г. Н. Беклемишев // Научно-методические записки Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Сборник 1956 года. – К. : КГК им. П. И. Чайковского, 1957. – С. 161–197
7. Самохвалов В. Черты музыкального мышления Б. Лятошинского / Самохвалов. – К.: Музыкальная Украина, 1970. – 280с.
8. Шеффер, Т. В. Л. М. Ревуцький : Нарис про життя і творчість / Т. В. Шеффер. – Київ : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958 . – 142 с.