

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (I СЕМЕСТР)

Лекция 1: Цели и задачи курса история исполнительского искусства.

ПЛАН

1. Предмет и задания курса история исполнительского искусства.
2. Значение и роль исполнительства на народных инструментах в музыкальном искусстве.
3. Формирование эстетической культуры и духовное обогащение личности в условиях современной действительности.

Значение и роль исполнительства на народных инструментах в музыкальном искусстве. Задачи музыкально-исполнительского искусства в системе воспитания. История исполнительского искусства и современные проблемы развития музыки для народных инструментов. Зарождение инструментальной музыки. Народные музыкальные инструменты, методология их исследования. Формы современного существования народной инструментальной музыки. Произведения для народных инструментов: фольклор и профессиональное композиторское творчество. Лучшие достижения в национальной культуре, традиции и новаторство в музыке для народных инструментов.

Актуальные проблемы исполнительства на народных инструментах. Идеино-художественное и эмоционально-образное содержание современной музыки для народных инструментов. Отражение современной тематики в оригинальной музыкальной литературе. Особенности развития исполнительства в условиях научно-технического прогресса. Роль профессионального академического исполнительства в пропаганде народных инструментов, и в сохранении и приумножении национальных, художественных традиций и достижений современной исполнительской школы.

Дальнейшее совершенствование исполнительства на народных инструментах в свете задач формирования эстетической культуры и духовного обогащения личности в условиях современной действительности.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите основную цель и задачи курса история исполнительского искусства.
2. Назовите ряд проблем развития музыки для народных инструментов.
3. Каким образом современная тематика отражается в оригинальных произведениях.

Литература: [\[7 - С.14-25;](#) [8 - С.493-499;](#) [10 - С. 315-333\]](#)

ЛЕКЦИЯ 2: О сущности русских народных инструментов в фольклорном и академическом направлениях. Основные группы и виды народных инструментов.

ПЛАН

1. Народные инструменты носители мироощущения народа.
2. Социальная значимость народных инструментов в обществе.
3. Возможные перспективы развития народных инструментов.

Определение основных понятий курса. О сущности русских народных инструментов в фольклорном и академическом направлениях. Основные группы и виды народных инструментов.

Народные инструменты как носители мироощущения народа. Балалайка, баян, аккордеон, домра, гусли, гитара, их сольные и коллективные формы исполнительства как художественно полноценные выразители художественных идей не только народного, но и профессионально-академического музыкального искусства. Социальная значимость этих инструментов в отечественном обществе. Роль профессионального академического исполнительства в сохранении и развитии национальных художественных традиций.

Определение понятия «музыкальный инструмент». Три составляющих определения инструмента в качестве народного: этнический, демографический и социальный.

Искусство игры на народных инструментах в системе нотной, письменной традиции как важнейшее звено, связывающее массово-бытовое национальное музицирование с высокими достижениями композиторского творчества.

Возможные перспективы развития народного инструмента. Различия между бытованием народного инструмента в фольклоре и в академическом музыкальном искусстве, особая социальная значимость его одновременного функционирования в этих двух сферах.

Критерии источника звука и способы его извлечения - определяющие признаки классификации музыкальных инструментов. Разделение русских народных инструментов на духовые (аэрофоны), струнные (хордофоны), мембранные (мембранофоны) и самозвучащие (идиофоны) в классическом инструментоведении. Разделение духовых на свистковые, язычковые и амбушюрно-мундштучные инструменты. Смычковые и фрикционные народные инструменты.

Интонационная природа сигнальных и досуговых инструментов. Использование сигнальных народных инструментов для передачи необходимой информации. Искусство исполнительства на инструментах изначальной сигнальной природы как требующее развитого профессионализма.

Досуговые инструменты как ориентированные на создание метрически опорной системы акцентности, необходимой для выявления мускульных ощущений человека. Роль акцентности в плясовой музыке. Причины широкого введения в России досуговых инструментов в систему письменной, нотной традиции. Сложности с использованием в этой традиции инструментов сигнальной природы: трудности их освоения в любительской среде и утрата национальной специфики при приведении к хроматической темперации (повтор пути, пройденного в Западной Европе).

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Что является определяющим признаком в классификации музыкальных инструментов?
2. Назовите щипковые русские народные инструменты их виды.
3. В чем особенность интонационной природы сигнальных и досуговых инструментов.

Литература: [3 - С.23-32; 7 - С.9-12; 6 - С.45-56]

ЛЕКЦИЯ 3. Русские народные инструменты в отечественной музыкальной культуре VI-XIX веков.

ПЛАН

1. Первые сведения о применении народных инструментов в музыкальном быту.
2. Скоморохи - организаторы досуга народа.
3. Использование и создание портативных инструментов, максимально приспособленных для передачи четкой метрической пульсации.

Древнеславянская музыкальная культура. Первые сведения о применении народных инструментов в музыкальном быту. Использование народных инструментов на гуляниях, празднествах, в обрядах, ратном деле. Скоморохи - организаторы досуга народа - бродячие и оседлые. Негативная оценка православной церковью инструментализма скоморохов и положительное отношение к инструментам праведников. Примеры многочисленных древнерусских миниатюр с изображением народных инструментов, представленных в отечественных лицевых рукописях.

Усиление борьбы церковной и светской власти со скоморошеским инструментализмом в середине XVII века. Указы об искоренении скоморохов и их инструментов. Вытеснение некоторых народных инструментов из дворцового и аристократического быта второй половины XVII столетия в связи с ростом популярности европейских инструментов.

Роговые оркестры конца XVIII - начала XIX веков. Ансамбли духовых инструментов в фольклорной практике XIX столетия. Хоры рожечников как самобытное явление русской фольклорно-инструментальной культуры.

Распространение на протяжении XVIII - первой половины XIX столетий городской песенности с четкой гомофонно-гармонической основой. Использование и создание портативных инструментов, максимально приспособленных для передачи четкой метрической пульсации мелодии и стиха с помощью простейшей аккордовой фактуры. Особая роль акцентной метрической пульсации в плясовых мелодиях. Инструменты с бурдонным сопровождением (волынка, колесная лира, смычковый гудок и т.п.) как недостаточно приспособленные для воспроизведения простейших гармонических функций. Причины вытеснения со второй половины XIX столетия старинных русских народных инструментов гармонью.

Русские инструменты как выразители определенных художественных образов в соответствии с их исходной сигнальной или досуговой природой (рожок или жалейка для создания атмосферы сельской пасторали, ритмизованная смена движений меха на гармони для передачи пляски и т.д.). Использование данных тембров в творчестве отечественных композиторов-классиков.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Почему православной церковью негативно относилась к инструментализму скоморохов.
2. Назовите ряд инструментов имеющих сигнальную или досуговую природу.
3. Определите причины вытеснения со второй половины XIX столетия старинных русских народных инструментов гармонью.

Литература: [7 - С.10-28; 3 - С.24-30; 1 - С.15-17]

ЛЕКЦИЯ 4. Развитие гусельного и домрово-балалаечного исполнительства в бесписьменной традиции.

ПЛАН

1. Особенности эволюции русских гуслей в отечественном быту.
2. Лютневидная и танбуровидные разновидности древних домр.
3. Балалайка - распространенный инструмент населения России.

Особенности эволюции русских гуслей в отечественном быту X- IX столетий. Гусли звончатые, щипковые портативные и стационарные. Гусли клавишные - совмещающие особенности гуслей звончатых и щипковых.

Первые нотные сборники для стационарных щипковых гуслей: обработки И. Прача, песенные сборники В. Трутовского. Появление первых учебных пособий по обучению игре на гуслях этого типа. Придворные гуслиеры при царских дворах XVIII века. Создание на стационарных щипковых гуслях хроматического звукоряда. Исполнение на гуслях этого типа классических произведений - первые прецеденты академического исполнительства на русских народных инструментах. Причины исчезновения гуслей из музыкального быта к середине XIX столетия.

Первые сведения X века о русских грифных (танбуровидных) щипковых инструментах. Исторические свидетельства о широком распространении домр в XVI-XVII веках (“домерный ряд” в Москве, данные о многотысячной продаже “домерных струн” в таможенных книгах и др.). Споры о сущности старинной домры на протяжении XIX века вплоть до 1980-х годов. Лютневидная и танбуровидные разновидности древних домр. Изображение лютневидной домры в “Апокалипсисе” с надписью - “лик домер”. Рисунки танбуровидных домр в лицевых псалтирях собраний Чудовского кафедрального монастыря и костромского Ипатьевского монастыря. Изображение домры на народных лубочных картинках. Сходство древнерусской домры с инструментами соседних народов, в частности с древнеукраинской кобзой. Массовое производство русских домр в специализированных условиях в данный период времени.

Эволюция домры в балалайку как инструмента первоначально любительского изготовления. Общеславянские корни термина “балалайка”. Полукруглая и сферическая формы балалаек XVIII столетия. Вытеснение таких балалаек к середине следующего столетия балалайками с треугольным корпусом. Изображения инструмента живописцами XVIII века, а также на лубочных картинках XIX века. Балалайка - распространенный инструмент малоимущих слоев населения России. Плясовая музыка на балалайке; модификация инструмента из бурдонного двухструнного в трехструнный. Выдающийся композитор, скрипач и дирижер И. Хандошкин как виртуоз-балалаечник; отзывы современников об его исполнении на балалайке собственных сочинений и обработок народных мелодий. Деятельность балалаечников середины XIX столетия - Н.Лаврова, А. Паскина, В. Радивилова и др.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите когда были созданы стационарные щипковые гусли хроматического звукоряда
2. Назовите исторические свидетельства о широком распространении домр.
3. Назовите выдающихся балалаечников середины XIX столетия.

Литература: [[3 - С.71-80](#); [19 - С.25-33](#); [7 - С.10-28](#)]

ЛЕКЦИЯ 5. Особенности развития русской гармоник.

ПЛАН

1. Виды гармоник
2. Причины быстрого распространения гармоник с 30-х годов XIX века.
3. Основные региональные виды русских гармоней.

Необходимость уточнения терминов “гармоника” (обобщающего для всех инструментов, основанных на принципе проскакивающего под действием воздушной струи металлического язычка) и “гармонь” как диатонического инструмента фольклорной практики. Гармоники губные, ножные и ручные. Предпосылки русских гармоник в органах-портативах XVII столетия. Миниатюрные органы-позитивы (XVIII век) с проскакивающими язычками в качестве источников звука, сконструированные Ф. Киршником как первые ручные гармоники. Изобретение венским мастером К. Демианом гармоники с горизонтальным движением меха и системой готовых аккордов для аккомпанемента. Появление первых хроматических гармоник в 30-е годы XIX века в Германии и Франции. Создание Ч. Уитстоном хроматической концертины (Англия). Возникновение немецкой концертины и бандонеона.

Диатоническая гармоника с простейшим басо-аккордовым сопровождением из нескольких гармонических функций - за рубежом и в России. Первое упоминание об исполнении на гармонике русских народных песен в марте 1802 года. Причины быстрого распространения гармоник с 30-х годов XIX века в сельском и городском музыкальном быту.

Зарождение отечественного кустарного производства гармоник. Основные региональные виды русских гармоней. Ливенка - первая русская гармонь с одновысотностью звучания голосов на сжим-разжим меха при нажатой клавише. Венка и хромка - наиболее массовые модели русских гармоней. Исполнительство на хромке как переходный этап к игре на баяне. Развитие фабричного производства инструментов и улучшение их качества.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите предпосылки русских гармоник в органах-портативах XVII столетия.
2. Назовите мастера создателя гармоники с горизонтальным движением меха и системой готовых аккордов
3. Каким образом зарождалось кустарное производство гармоник.

Литература: [[3 - С.50-63](#); [16 - С.4-15](#); [8 - С.19-35](#)]

ЛЕКЦИЯ 6. Развитие гитарного искусства.

ПЛАН

1. Лютня и виуэлла как предшественники гитары.
2. Выдающиеся гитаристы Испании и Италии первой половины XIX в.
3. Семиструнная гитара в России инструмент, оптимально соответствующий сопровождению русской городской песне и романсу.

Формирование западноевропейского исполнительства на гитаре. Лютня и виуэлла как предшественники гитары. Совершенствование видов гитар от чегырех-пятиструнных к шестиструнным. Выдающиеся гитаристы Испании и Италии первой половины XIX столетия (М. Джулиани, Н. Коста, Л. Леньяни, М. Каркасси, Ф. Сор, Д. Агуадо и др.). Испанская гитарная школа конца XIX века (Ф. Таррега, Э. Пухоль, М. Льобет и др.). Претворение гитарных мелодических и ритмических формул в творчестве И. Альбениса, Гранадоса и М. де Фальи.

Семиструнная гитара в России инструмент, оптимально соответствующий басо-аккордовому сопровождению русской городской песне и романсу. Широкое распространение гитары среди городского населения, использование ее в качестве аккомпанирующего инструмента.

Первые учебно-методические издания для семиструнной гитары - И. Гельда (1798), Д. Кушенова-Дмитриевского (1808) и др. Формирование в России академического гитарного репертуара (издания конца XVIII - начала XIX веков). Выдающиеся русские гитаристы-семиструнники - А. Сих-ра, С. Аксенов, М. Высотский и др.

Шестиструнная гитара в России. Роль выдающихся испанских и итальянских гитаристов в распространении в России этой разновидности инструмента (гастроли в 1822-1823 годах в Петербурге М. Джулиани, Ф. Сора и т.д.). Н. Макаров и М. Соколовский - первые российские исполнители на шестиструнной гитаре. Организация в 1856 году Н. Макаровым в Брюсселе первого Международного конкурса "На лучшие сочинения для гитары и наилучшие сделанные гитары". Выступления М. Соколовского с Н. Рубинштейном (40-е годы). Спад интереса к гитаре во второй половине XIX века.

Деятельность популярных гитаристов начала XX столетия - В. Русанова, В. Лебедева, А. Соловьева, В. Успенского, В. Юрьева. Публикация журналов по исполнительству на гитаре.

Цифровые системы самоучителей игры на народных инструментах - переходная форма от бесписьменной к нотной традиции исполнительства. Слухо-цифровые и нотно-цифровые системы как различные этапы такого перехода. Просветительские тенденции в учебных пособиях для русских народных инструментов.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите инструменты являвшиеся предшественниками гитары.
2. Назовите представителей испанской гитарной школы конца XIX века.
3. Роль выдающихся испанских и итальянских гитаристов в распространении в России шестиструнной гитары.

Литература: [[10 - С.97-110](#); [5 - С.4-18](#); [4 - С.3-7](#)]

ЛЕКЦИЯ 7. Создание академического направления в сольном балалаечно-домровом искусстве (вторая половина 1880-х – 1917-й годы).

ПЛАН

1. Предпосылки деятельности В. Андреева в русской музыкальной культуре последней трети XIX века.
2. Публикация трудов А. Фаминцына и их влияние на возрождение русских народных инструментов.
3. В. Андреев создатель балалаечно-домрового исполнительства письменной традиции.

Создание академического направления в сольном балалаечно-домровом искусстве (вторая половина 1880-х- 1917-й годы), формирование исполнительства на гармонике во второй половине XIX- начале XX столетий, зарождение баянного и аккордеонного искусства, развитие гитарного исполнительства

Предпосылки деятельности В. Андреева и его единомышленников в русской музыкальной культуре последней трети XIX века: работа известных русских музыкантов по возрождению и активной пропаганде традиционного крестьянского фольклора в связи с его вытеснением городской песенностью. Организация песенных обществ, народных хоров, концертные выступления хоров рожечников, театрализованные фольклорные представления и т.д. Усиление во второй половине XIX века музыкально-просветительских идей. Публикация в 90-е годы фундаментальных трудов А. Фаминцына и их влияние на возрождение и широкое культивирование русских народных инструментов на концертной сцене.

В. Андреев как создатель балалаечно-домрового исполнительства письменной традиции. Конструирование В. Ивановым в 1886 году по инициативе В. Андреева диатонической балалайки, ориентированной на концертно-сценическую сферу музицирования. Необходимость хроматизации инструмента и создание Ф. Пасербским совместно с В. Андреевым в 1887 году первой хроматической балалайки. Оптимальное соответствие этого инструмента как критериям фольклорности, так и академической концертности.

Искусство игры на балалайке в начале XX века. Концертная деятельность Б. Трояновского; его выступления в Ясной Поляне у Л. Толстого. Отзывы великого писателя об игре этого балалаечника. Особенности исполнительских программ музыканта. Знаменитые балалаечники первых десятилетий века - А. Доброхотов, К. Плансон, С. Большой.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Значение работы известных русских музыкантов по возрождению традиционного крестьянского фольклора
2. Назовите причины усиления во второй половине XIX века музыкально-просветительских идей.
3. Какой инструмент оптимально соответствовал как критериям фольклорности, так и академической концертности.

Литература: [19 - С.33-48; [3 - С.163-176](#); [10 - С.157-172](#)]

ЛЕКЦИЯ 8. Формирование исполнительства на гармонике во второй половине XIX – начале XX столетий, зарождение баянного и аккордеонного искусства.

ПЛАН

1. Предназначенность баяна для выражения лирической песенности.
2. Возникновение концертного исполнительства на гармонике в России конца XIX - начала XX веков.
3. Появление в начале XX столетия хроматических гармоник.

Древнерусское “баять” - “разговаривать” - изначальная основа и термина “баян”, и имени древнерусского певца-сказителя, и слов типа “краснобай”. Присвоение названия “баян” в России с начала 1890-х годов XIX столетия диатоническим гармоникам с одновысотностью звучания одноименных голосов на разжим - сжим меха, без “разлива” и одновременно с более задушевым тембром (кларнетные гармонии “баян”, азиатские гармонии “баян” и др.). Предназначенность таких “баянов” в первую очередь для выражения лирической песенности.

Возникновение концертного исполнительства на гармонике в России конца XIX - начала XX веков. Широкое распространение хроматической концертины, русские концертинисты и их репертуар. Причины одновременного бытования простых и более сложных моделей гармоник. Деятельность П. Невского, П. Жукова, В. Иванова, Ф. Туишева. Ансамблевые формы исполнительства на гармониках.

Создание Н. Белобородовым в конце 1880-х годов Оркестра кружка любителей игры на хроматических гармониках, его репертуар. Оркестр В. Хегстрема. Создание этим музыкантом Общества любителей игры на хроматических гармониках.

Конструкция баяна как инструмента с системой полного набора хроматического басо-аккордового аккомпанемента (наборы мажорных, минорных аккордов и септаккордов) в левой клавиатуре и трех-пятирядной системой в правой клавиатуре. Получение в Италии П. Сопрани патента на изобретение в 1897 году инструмента с конструкцией валиковой механики в левой клавиатуре, позволившей с помощью одних и тех же голосов получать набор различных аккордовых сочетаний. Широкое распространение в странах Западной Европы инструментов с клавиатурой не менее трех рядов на правом грифе и полным набором басо-аккордового аккомпанемента.

Экспонирование П. Чулковым на Кустарно-промышленной выставке 1897 года в Туле гармоники с трехрядной хроматической правой клавиатурой и полным набором хроматического басо-аккордового аккомпанемента.

Хроматические гармоники “петербургской” системы П. Стерлигова. Изготовление первых инструментов этой системы для Н. Баврина (1904) и В. Васильева (1906). Особая роль Я. Орланского-Титаренко в популяризации названия “Баян” применительно к подобному инструменту, изготовленному для него П. Стерлиговым (1907).

выборной левой клавиатурой; первые исполнители на них; формирование репертуара. Создание Я. Орланским-Титаренко дуэта, а также квартета “Баян”. Ф. Рамш как один из первых отечественных профессиональных баянистов.

Развитие зарубежного аккордеонного искусства в начале XX века. Деятельность П. Фросини, П. и Г. Дейро, зарождение аккордеонного жанра мюзет во Франции.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Охарактеризуйте деятельность П. Невского, П. Жукова, В. Иванова, Ф. Туишева. Ансамблевые формы исполнительства на гармониках.
2. Назовите, какие ансамблевые формы исполнительства существовали на гармониках.

3. Назовите выдающихся деятелей зарубежного аккордеонного искусства начала XX века.

Литература: [8 - С.68-82; 3 - С.50-63; 9 - С.203-210]

ЛЕКЦИЯ 9. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПЕРТУАРА РУССКОГО НАРОДНОГО ОРКЕСТРА.

ПЛАН

1. Деятельность В. Андреева по организации оркестрового исполнительства на балалайках.
2. Соединение академических принципов исполнительства в Андреевском кружке с характерными элементами фольклорной практики.
3. Основные направления формирования репертуара оркестра.

Становление оркестрового народно-инструментального исполнительства и его просветительская роль. Формирование репертуара русского народного оркестра

Деятельность В. Андреева по организации оркестрового исполнительства на балалайках. Создание Ф. Пасербским тесситурных разновидностей балалайки и организация В. Андреевым “Кружка любителей игры на балалайках”. Первые выступления коллектива (1888) как процесс зарождения оркестрового балалаечного музицирования. Унисонное дублирование партий и их членение на группы (мелодия, бас, аккордовое сопровождение и т.п.) - основополагающий принцип, отличающий оркестр от ансамбля. Соединение академических принципов исполнительства в Андреевском кружке с характерными элементами фольклорной практики - типичным орнаментально-мелодическим варьированием, акцентуацией, динамикой и т.п. Первые концертные выступления коллектива.

Новые задачи, поставленные перед оркестром балалаек в связи с появлением в нем квалифицированных музыкантов; причины необходимости обновления тембровой палитры инструментального состава.

Находка в 1896 году вятской балалайки с овальным корпусом, ставшей прототипом для реконструкции В. Андреевым в содружестве с С. Налимовым домры. Создание в 1896-1897 годах тесситурных разновидностей домры - примы, альты и баса.

Г. Любимов - инициатор развития искусства игры на четырехструнной домре квинтового строя. Разработка им совместно с мастером С. Буровым конструкции тесситурных разновидностей четырехструнных домр; создание домрового квартета. Отношение В. Андреева к четырехструнным домрам. П. Каркин - родоначальник сольного исполнительства на трехструнной домре.

Причины переименования Андреевского “Кружка любителей игры на балалайках” в Великорусский оркестр. Введение в этот оркестр гуслей щипковых портативных и замена их в 1898 году щипковыми стационарными. Появление в 1897 году усовершенствованных брелки и свирели. Создание в 1905 году Н. Фоминым клавишных гуслей, дальнейшие улучшения их конструкции и введение в оркестр. Издание Н. Приваловым “Школы игры на звончатых гусях” (1903).

Отношение В. Андреева к возможности введения гармонике и гитары в оркестровый состав. Выступления В. Андреева на гармонике и вместе с тем - негативная оценка им этого инструмента в печати, причины такого противоречия. Этническое происхождение инструментов и тембровая неповторимость звучания как основные критерии их введения в Великорусский оркестр.

Успешные выступления коллектива В. Андреева в России и его зарубежные гастроли. Распространение балалаечно-домровых оркестров в России и за рубежом. Выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты о художественных возможностях Великоорусского оркестра.

Просветительская деятельность В. Андреева и его сподвижников (Н. Фомин, Н. Привалов, Ф. Ниман, С. Налимов и др.), работа по организации коллективов народных оркестров в войсках, создание курсов по обучению игре на народных инструментах учителей школ, по развитию массового исполнительства на народных инструментах. Возрастание социальной значимости оркестров.

Основные направления формирования репертуара; целесообразность его оценки в контексте городской бытовой музыки и претворение В. Андреевым ее особенностей. Передача характерных черт фольклорного музицирования в обработках музыкантом плясовых песен.

Н. Фомин - создатель высокопрофессиональных обработок для русского народного оркестра. Сочетание в них особенностей народно-вокального и инструментального музицирования. Обработки Ф. Нимана.

Переложение Н. Фоминым, Ф. Ниманом, В. Насоновым значительного количества произведений классической музыки для народных оркестров - как важнейшая просветительская задача. Введение русского оркестра Н. Римским-Корсаковым в первоначальный вариант II действия оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

"Русская фантазия" А. Глазунова - важный этап в развитии репертуара оркестра народных инструментов. Симфонизм подхода композитора к народно-оркестровому письму, индивидуализированность групп и партий оркестра.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Охарактеризуйте становление оркестрового народно-инструментального исполнительства и его просветительскую роль.
2. Назовите соратника В. Андреева создателя партитуры для народного оркестра.
3. Значение «Русской фантазии» А. Глазунова в развитии репертуара оркестра народных инструментов.

Литература: [[10 - С.207-230](#); [9 - С.210-227](#); [7 - С.58-71](#)]

**РАЗДЕЛ № 2 СТАНОВЛЕНИЕ ОРКЕСТРОВОГО НАРОДНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ЕГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ
(II семестр)**

**ЛЕКЦИЯ 10. Становление профессионального музыкального образования и
методической литературы в 1920-30-е годы.**

ПЛАН

1. Выдвижение на первый план социального элемента народности инструментов вместо этнического как особенность реализации просветительских задач первых десятилетий после 1917 года.
2. Становление профессионального музыкального образования и методической литературы в 1920 - 30-е годы.
3. Проведение конкурсов во второй половине 1920-х годов и их значение.

Становление профессионального музыкального образования и методической литературы в 1920 - 30-е годы. Формирование сольного и оркестрово-ансамблевого концертного исполнительства на струнных щипковых инструментах, баяне и аккордеоне.

Выдвижение на первый план социального элемента народности инструментов вместо этнического как особенность реализации просветительских задач первых десятилетий после 1917 года. Особая роль коллективного исполнительства в выполнении задач музыкального ликбеза; широкое распространение русских народных оркестров; особо важное социальное начало народности гармоник.

Проведение конкурсов во второй половине 1920-х годов и их значение для активизации исполнительства на народных инструментах. Отношение выдающихся деятелей государства и крупных представителей искусства к использованию народных инструментов в просветительской работе. Особая роль конкурсов - для перехода от слуховой к нотной традиции исполнительства; для унификации моделей с целью налаживания массового серийного производства инструментария и для стимулирования такого производства; для формирования высокохудожественного репертуара. Приведение струнных щипковых и гармоник к унифицированным нормам хроматической темперации. Создание комиссии и лаборатории по усовершенствованию гармоник и других народных инструментов при Государственном институте музыкальной науки (ГИМН). Проведение Всесоюзной выставки гармоник (1928).

Становление профессионального обучения на народных инструментах. Организация первых классов народных инструментов в музыкальных техникумах Москвы и Ленинграда в 1926 - 1927 годах. Первые факультеты народных инструментов в музыкально-драматических институтах Украины (в Харькове и Киеве во второй половине 20-х годов); создание М. Гелисом первой кафедры народных инструментов в музыкальном вузе - Киевской консерватории (1938). Открытие класса народных инструментов в Белорусской консерватории (1938). Начало профессионального обучения на баяне и аккордеоне в Германии, в Школе музыки Троссингена. Создание в 1935 году в Париже Международной организации аккордеонистов, позднее преобразованной в Международную конфедерацию аккордеонистов (CIA).

Методические пособия 20-х - начала 40-х годов. Ориентирование методики обучения на опыт "классических" специальностей: рекомендации авторов работ по усовершенствованию культуры слуха, четкие академические критерии в звукоизвлечении; повышение художественного уровня инструктивно-педагогического материала.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите особую роль коллективного исполнительства в выполнении задач музыкального ликбеза.
2. Назовите причины широкого распространения русских народных оркестров.

3. Определите особо важное социальное начало народности гармоники.

Литература: [[10 – С.50-69](#); [9 – С.111-125](#); [7 – С.58-71](#)]

ЛЕКЦИЯ 11. Формирование сольного и оркестрово-ансамблевого концертного исполнительства на струнных щипковых инструментах, баяне и аккордеоне

ПЛАН

1. Формирование академического исполнительства на народных инструментах.
2. Создание оркестров народных инструментов в союзных республиках.
3. Произведения советских композиторов для народных инструментов в 1920— 1930-е годы.

Формирование академического исполнительства на народных инструментах, создание оркестров народных инструментов на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других союзных республиках.

Произведения советских композиторов для баяна и балалайки 1920— 1930-х годов. Роль Б. Трояновского, Н. Осипова в формировании профессионального искусства игры на балалайке. Первый сольный концерт К. Плансона в двух отделениях (1931), сольный концерт Н. Осипова в Малом зале Московской консерватории (1937). Транскрипции Осиповым скрипичной, клавирной, фортепианной и оркестровой музыки, роль артиста в стимулировании создания произведений для балалайки советскими композиторами.

Утверждение концертного баяна на филармонической эстраде. Первый сольный концерт В. Павлючука в одном отделении (1934) и П. Гвоздева в двух отделениях (1935) как начало сольной филармонической деятельности баянистов с академическими концертными программами. Концертная деятельность И. Паницкого.

Известные исполнители на баяне и клавишных аккордеоне в Западной Европе и США 1920-1930-х годов - Г. Шитенхельм, Р. Вюртнер, Э. Галла-Рини и др. Зарождение и распространение баянно-аккордеонного жанра “мюзет”; Э. Ваше как его основатель.

Основные направления в интерпретациях произведений данного периода времени. Раскрытие возможностей балалайки в транскрипциях Н. Осипова. Превалирование классически уравновешенных тенденций в интерпретациях П. Гвоздева. Мастерство “пения” на баяне в искусстве игры И. Паницкого. Обработки народных песен в концертных программах И. Маланина, И. Марьина.

Первый Всесоюзный смотр исполнителей на народных инструментах (Москва, 1939) и его призеры - баянисты И. Паницкий, Н. Ризоль, сестры М. и Р. Белецкие, балалаечники Н. Осипов и П. Нечепоренко, гитарист А. Иванов-Крамской и др.

Государственный оркестр русских народных инструментов им. В. Андреева в первые послереволюционные десятилетия. Организация в 1919 году П. Алексеевым и Б. Трояновским Русского народного оркестра в Москве; преобразование его в Государственный оркестр им. Н. Осипова. Государственный оркестр четырехструнных домр Г. Любимова и его роль в концертной жизни страны. Оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением В. Кацана (1925), Оркестр при Первой сибирской радиовещательной станции под руководством В. Гирмана (1927).

Первый в СССР государственный симфонический оркестр гармонистов под управлением Л. Бановича, его инструментарий, репертуар, просветительская деятельность. Оркестры гармоник под управлением М. Хегстрема, А. Клейнарда.

Деятельность Красноярского квартета баянистов (с 1935 года - Квартета баянистов им. М. Ипполитова-Иванова), Квартета четырехструнных домр под управлением Г. Любимова, Секстета домр под управлением А. Семенова. Тенденции культивирования в широких массах академического музыкального искусства. Трио баянистов А. Кузнецов -

Я. Попков - М. Макаров (с 1934- А. Данилов), ориентация их репертуара на высокохудожественные обработки русских народных песен, танцев, плясок.

Влияние русских народных инструментов на усовершенствование и реконструкцию национального инструментария республик Советского Союза, формирование в них академического исполнительства.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите роль Б. Трояновского и Н. Осипова в формировании профессионального искусства игры на балалайке.
2. Назовите основные направления в интерпретациях произведений данного периода времени.
3. Какое значение имел Государственный оркестр четырехструнных домр Г. Любимова в концертной жизни страны.

Литература: [[10 - С.281-293](#); 11 - С. 23-39; [9 - С.249-256](#)]

ЛЕКЦИЯ 12. Распространение шестиструнной гитары.

ПЛАН

1. Концертная деятельность испанского гитариста А. Сеговии
2. Рост в середине 1920-х годов профессионального гитарного исполнительства.
3. Организация в Советском Союзе профессионального обучения игре на гитаре.

Концертная деятельность испанского гитариста А. Сеговии, транскрипции им произведений музыкальной классики. Заметный рост после его гастролей в СССР в середине 1920-х годов профессионального гитарного исполнительства отечественных артистов. П. Агафошин, П. Исаков, А. Иванов-Крамской, В. Яшнев как известные исполнители и пропагандисты гитарного искусства. Организация в Советском Союзе профессионального обучения игре на гитаре; значение деятельности П. Агафошина и А. Иванова-Крамского в этом процессе, значение выступлений последнего на Всесоюзном радио для популяризации академического исполнительства на гитаре.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите значение концертной деятельности гитариста А. Сеговии
2. Назовите известных исполнителей и пропагандистов гитарного искусства середины 1920-х годов.
3. Определите значение деятельности П. Агафошина и А. Иванова-Крамского.

Литература: [[10 - С.281-293](#); [5 - С.19-25](#); [4 - С.90-122](#)]

ЛЕКЦИЯ 13. Музыка для баяна, аккордеона, балалайки, домры, оркестров и ансамблей народных инструментов в 20-30-е годы.

ПЛАН

1. Музыка для баяна, аккордеона, балалайки, домры, гитары.
2. Произведения для оркестров и ансамблей народных инструментов в 20-30-е г.
3. Крупные композиции 1920-1930-х годов для русского народного оркестра.

Музыка для баяна, аккордеона, балалайки, домры, гитары, оркестров и ансамблей народных инструментов в 20-30-е годы

Значение деятельности Н. Осипова для активного развития балалаечного репертуара. Концерт для балалайки с симфоническим оркестром С. Василенко как важный этап в развитии народно-инструментального исполнительства. Органичность сочетания балалаек с оркестровым звучанием; выявление композитором своеобразия балалаечного тембра. Сюита С. Василенко для балалайки и фортепиано (1930). Фантазия М. Ипполитова-Иванова “На посиделках” для балалайки с симфоническим оркестром.

Создание Ф. Рубцовым Первого концерта для баяна с русским народным оркестром (1937) и Концерта для выборного баяна с симфоническим оркестром Т. Сотникова (1937). Основные особенности этих произведений.

Роль Э. Хонера в стимулировании интереса композиторов к академической музыке для баяна и аккордеона в Германии. Семь новых пьес Х. Германа (1927) - первый образец серьезного циклического баянно-аккордеонного сочинения. Концерт Х. Германа для баяна (аккордеона) с симфоническим оркестром (1940) как важный вклад в развитие этой области музыки.

Крупные композиции 1920-1930-х годов для русского народного оркестра. Музыкальные сцены А. Пащенко “Улица веселая”, сюита Ю. Шапорина “Блоха”: преломление в них традиций раннего творчества И. Стравинского, раскрытие возможностей инструментального состава, в частности благодаря сочетанию домрово-балалаечных тембров с гармониками. Обработки русских народных песен С. Крюковского для народного оркестра; полифоничность их фактуры.

“Итальянская симфония” С. Василенко - наиболее значительное произведение для народного оркестра, возникшее благодаря сходству звучания русских щипковых инструментов с итальянскими мандолинами. Появление первых образцов репертуара в национальных республиках СССР.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите кто автор «Итальянской симфонии».
2. Назовите ряд крупных композиций написанных в 1920-1930-х годах для русского народного оркестра.
3. Концерт для выборного баяна с симфоническим оркестром Т. Сотникова, определите особенности этого произведения.

Литература: [[10 - С.271-281](#)]; [[8 - С.195-228](#)]; 17 - С.194-210]

ЛЕКЦИЯ 14. Исполнительство на русских народных инструментах в годы великой отечественной войны и первое послевоенное десятилетие.

ПЛАН

1. Роль народных инструментов, и особенно гармоники, на фронте.
2. Сотрудничество в армейских инструментальных коллективах известных исполнителей и композиторов.
3. Усиление значимости социального компонента народности инструментария в преодолении разрыва между бытовой музыкой и значительными завоеваниями профессиональной музыкальной культуры в первое послевоенное пятнадцатилетие.

Исполнительство на русских народных инструментах в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие. Общая характеристика развития народно-инструментального исполнительского искусства в 1940-1950-х годах

Роль народных инструментов, и особенно гармоники, на фронте. Русские народные оркестры в прифронтовых ансамблях песни и пляски, миниатюризация их составов во фронтовой обстановке.

Сотрудничество в армейских инструментальных коллективах известных исполнителей и композиторов. Произведения С. Василенко, Г. Фрида, обработки народных песен В. Дителя в репертуаре Государственного оркестра народных инструментов Союза ССР. Создание для этого коллектива Р. Глиэром Симфонии-фантазии. Масштабность развития сочинения, роль в нем полифонии.

Усиление значимости социального компонента народности инструментария в преодолении разрыва между бытовой музыкой и значительными завоеваниями профессиональной музыкальной культуры в первое послевоенное пятнадцатилетие. Строгое соблюдение критерия выявления этнического признака народности инструментария.

Увеличение численности русских оркестров и оркестров баянистов, любителей игры на баяне, балалайке, домре, гитаре, значительное увеличение выпуска инструктивно-методической литературы. Недооценка воспитательной роли зарубежной музыки в изданиях второй половины 40-х - начала 50-х годов для русских народных инструментов.

Достижения в области оркестрового и ансамблевого исполнительства в 1940-1950-е годы. Деятельность Квартета под управлением Н. Ризоля. Дуэт баянистов А. Шалаев - Н. Крылов. Развитие фольклорных традиций (Оркестр при Хоре им. М. Пятницкого, трио баянистов А. Кузнецов - Я. Попков - А. Данилов). Характерные тенденции академической ветви исполнительства в Государственном оркестре имени Н. Осипова, Оркестре при Всесоюзном радиовещании, Оркестре Новосибирского радиовещания и т.д.

Преломление особенностей академического и фольклорного искусства в исполнительстве балалаечников П. Нечепоренко, Е. Блинова, А. Шалова, Е. Авксентьева, Б. Феоктистова, Н. Хаврошина, Е. Авксентьева, М. Рожкова. Вариации на тему Н. Паганини П. Нечепоренко и его обработки народных песен в развитии балалаечного исполнительства.

Выдвижение трехструнной домры в качестве полноправного сольного инструмента академической концертной эстрады. Исполнительское искусство ведущих домристов второй половины 1940-50-х годов - А. Симоненкова, А. Александрова, В. Мироманова и др. Появление солирующих звончатых гуслей как концертного инструмента и пропаганда этого вида исполнительства гусярами В. Беляевским, Д. Локшиным. В. Городовская - известная исполнительница на щипковых гусях. Концертный дуэт щипковых и клавишных гуслей В. Городовской с О. Никитиной, позднее с Н. Чебановой, их репертуар.

Сольное баянное искусство этого периода времени. Сдвоенные формы в обработках для баяна И. Паницкого: соединение в единую композицию лирической и плясовой песен. Проблемы "перевода" сочинений музыкальной классики в тембровую

плоскость баяна с готовыми аккордами. Создание в 1951 году Ф. Фигановым и Н. Селезневым для Ю. Казакова новой модели готово-выборного многотембрового баяна; интенсивное распространение подобной модели. Ю. Казаков как пропагандист исполнительства на готово-выборном инструменте. Широкая возможность исполнения на новой конструкции баяна шедевров органной, клавишинной и фортепианной музыки. Интерпретации этой музыки Ю. Казаковым, А. Беляевым, В. - Галкиным, В. Бесфамильным, А. Сурковым, Э. Митченко. Новые особенности фактуры в преломлении народной песенности на баяне нового типа.

Зарубежные исполнители на аккордеоне и баяне. А. Ван Дамм, Э. Галла-Рини, Ч. Маньянте, Ф. Марокко, Р. Вюртнер, А. Фоссен, М. Азола.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите усиление значимости социального компонента народности инструментария в преодолении разрыва между бытовой музыкой и профессиональной музыкальной культурой.
2. Определите особенности в обработках для баяна И. Паницкого.
3. Ю. Казаков как пропагандист исполнительства на готово-выборном инструменте обозначьте, возможности данного инструмента.

Литература: [[9 - С.348-354](#); [10 - С.188-196](#); [8 - С.231-243](#)]

ЛЕКЦИЯ 15. Общая характеристика развития народно-инструментального исполнительского искусства в 1940-50-х годах.

ПЛАН

1. Активизация творчества отечественных композиторов для народных инструментов.
2. Участие советских исполнителей на народных инструментах в международных конкурсах и фестивалях.
3. Акцентирование праздничного эмоционального строя, особое внимание к народно-национальному началу.

Развитие профессионального образования в 1940-1950-х годах. Участие советских исполнителей на народных инструментах в международных конкурсах и фестивалях. Произведения 1940-50-х годов для русского народного оркестра, баяна, аккордеона и сольных струнных щипковых инструментов

Активизация творчества отечественных композиторов для народных инструментов в связи с “социальным заказом” первых послевоенных лет. Выдвижение народных инструментов на первый план музыкальной культуры того времени. Акцентирование праздничного эмоционального строя, особое внимание к народно-национальному началу - важнейшее свойство музыки того периода, соответствующее самой этнической природе балалаек, гармоник, домр, гуслей.

Сочинения Н. Будашкина - существенный вклад в музыку для оркестров и сольных щипковых русских народных инструментов: Русская фантазия, рапсодии, Русская увертюра, Сказ о Байкале, Концерт для малой домры и Концертные вариации. Концертные вариации П. Куликова и их значение для балалаечного репертуара. Соната для балалайки и фортепиано А. Гречанинова - важнейший вклад в репертуар данного инструмента. “Вариации на тему Н. Паганини” П. Нечепоренко и их роль в выявлении новых художественных возможностей концертной балалайки.

Первая соната Н. Чайкина (1944) - новый жанр в музыке для баяна и основа профессионально-академического развития баянного репертуара. Интонационная

“общительность” произведения, основанная на претворении песенно-романсовой сферы. Раскрытие полифонических возможностей баяна, преодоление традиционного чередования баса-аккорда в левой клавиатуре за счет обновления фактуры, новых аппликатурных решений, найденных Н. Чайкиным совместно с баянистом Н. Ризодем.

Первый концерт для баяна с симфоническим оркестром Н. Чайкина (1951)- один из наиболее значительных образцов нового жанра. Раскрытие в Концерте выразительных и красочных возможностей баяна. Много- элементность музыкальной ткани в Концерте.

Сюита А. Холминова для баяна соло (1951) как крупнейший вклад в профессиональный репертуар баянистов. Концерт Ю. Шишакова для баяна с русским народным оркестром и его значение для развития баянной литературы. Концерт для баяна с русским оркестром Н. Речменского, миниатюры С. Коняева, обработки А. Шалаева, В. Мотова, А. Суркова, А. Онегина.

Активизация деятельности Школы музыки в немецком городе Троссин-гене в 1950-е годы. Произведения Г. Бреме для баяна и аккордеона как наиболее яркие образцы баянно-аккордеонной зарубежной музыки начала - середины 50-х годов. Новаторство фактуры в “Паганиниане” (1952) и “Дивертисменте” (1956) Г. Бреме.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите, какое произведение А. Холминова для баяна соло является крупнейшим вкладом в профессиональный репертуар.
2. Назовите автора первого концерта для баяна с симфоническим оркестром.
3. Почему «Первая соната» Н. Чайкина считается новым жанром в музыке для баяна.

Литература: [[8 - С.243-264](#); [9 - С.364-396](#); 15 - С.86-93]

ЛЕКЦИЯ 16. Развитие профессионального образования в 1940-1950-х г.г.

ПЛАН

1. Существенные сдвиги в развитии отечественной музыкальной культуры со второй половины 1950-х годов.
2. Открытие факультета народных инструментов в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных
3. Выдвижение народных инструментов на первый план музыкальной культуры.

Открытие факультета народных инструментов в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (1948) как важнейший фактор профессионализации этой области музыки. Роль системы специального музыкального образования в подготовке высококвалифицированных исполнителей.

Существенные сдвиги в развитии отечественной музыкальной культуры со второй половины 1950-х годов. Роль VI Всемирного фестиваля (Москва, 1957) для расширения контактов отечественных и зарубежных артистов, в стимулировании развития отечественного искусства. Первые победы отечественных баянистов на конкурсе “Кубок мира”.

Активизация творчества отечественных композиторов для народных инструментов в связи с “социальным заказом” первых послевоенных лет. Выдвижение народных инструментов на первый план музыкальной культуры того времени. Акцентирование праздничного эмоционального строя, особое внимание к народно-национальному началу - важнейшее свойство музыки того периода, соответствующее самой этнической природе балалаек, гармоник, домр, гуслей. Появление в данной области музыкального искусства профессиональных композиторов - Н. Будашкина, А. Холминова, Н. Чайкина, Ю. Шишакова, П. Куликова, П. Триодина, Г. Фрида; их систематическая работа над

пополнением баянного, домрового, балалаечного, ансамблевого и оркестрового репертуара. Новые колористические средства, найденные композиторами, особенности симфонизма их сочинений. Правомочность симфонизации музыки для русского народного оркестра. Большая перспектива преломления здесь линии русского повествовательного, жанрово-картинного симфонизма по отношению к симфонизму конфликтно-драматическому.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите значение открытия факультета народных инструментов в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных
2. Назовите профессиональных композиторов в области музыкального искусства.
3. Назовите новые колористические средства, найденные композиторами и особенности симфонизма их сочинений.

Литература: [9 - [С.364-401](#); 8 - [С.275-285](#); 18 - С.13-18]