

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Тема 1.1. Цель и задачи курса история исполнительского искусства.

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.

Тема 1.2. О сущности русских народных инструментов в фольклорном и академическом направлениях. Основные группы и виды народных инструментов.

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

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.

Тема 1.3. Русские народные инструменты в отечественной музыкальной культуре XI-XIX веков.

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. 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.

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.

Тема 1.4. Развитие бандурного и домрово-балалаечного исполнительства в бесписьменной традиции.

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.). Эволюция домры в балалайку как инструмента первоначально любительского изготовления. Общеславянские корни термина «балалайка». Понятие «кобза», исторические условия появления кобзарей, стиль их исполнения. Становление кобзарских «школ».

Тема 1.5. Особенности развития русской гармоники.

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.

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.

Тема 1.6. Развитие гитарного искусства.

Формирование западноевропейского исполнительства на гитаре. Лютня и виуэлла как предшественники гитары. Совершенствование видов гитар от чегырёх-пятиструнных к шестиструнным.

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

Шестиструнная гитара в России. Роль выдающихся испанских и итальянских гитаристов в распространении в России этой разновидности ин-

струмента (гастроли в 1822-1823 годах в Петербурге М. Джулиани, Ф. Сора и т.д.).

Тема 1.7. Создание академического направления в сольном балалаечно-домровом искусстве (вторая половина 1880-х – 1917-й годы).

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. 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.

Тема 1.8. Формирование исполнительства на гармонике во второй половине XIX – начале XX столетий, зарождение баянного и аккордеонного искусства.

Возникновение концертного исполнительства на гармонике в России конца XIX - начала XX веков. Широкое распространение хроматической концертной, русские концертники 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.

Появление в начале XX столетия хроматических гармоник «левая по правой» - с 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.

РАЗДЕЛ № 2 СТАНОВЛЕНИЕ ОРКЕСТРОВОГО НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ЕГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ

Тема 2.1. Формирование репертуара русского народного 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.

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.

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 Великорусского оркестра.

Тема 2.2. Становление профессионального музыкального образования и методической литературы в 1920-30-е годы.

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.

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).

Тема 2.3. Формирование сольного и оркестрово-ансамблевого концертного исполнительства на струнных щипковых инструментах, баяне и аккордеоне.

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

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).

Тема 2.4. Распространение шестиструнной гитары.

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. Агафшин, 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. Агафшина и А. Иванова-Крамского в этом процессе, значение выступлений последнего на Всесоюзном радио для популяризации академического исполнительства на гитаре.

Сочинения для гитары 1920-1930-х годов Б. Асафьева, М. Иванова, В. Юрьева, М. Павлова-Азанчеева, А. Иванова-Крамского. Раскрытие новых возможностей шестиструнной и семиструнной гитар в их произведениях.

Тема 2.5. Музыка для домры, бандуры, 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.

Влияние педагогических школ на развитие исполнительства бандуристов. Педагогические достижения Баштана С.В. в подготовке исполнительских и педагогических кадров. Переложение педагогического репертуара для бандуры.

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.

Тема 2.6. 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.

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.

Тема 2.7. Общая характеристика развития народно-инструментального исполнительского искусства в 1940-50-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.

Р.Гринькив - новая исполнительская и композиторская школа игры на бандуре «бандурист XXI» века. Значение творчества К. Мяскова, Н. Дремлюги, С. Баштана, В. Зубицкого, О. Герасименко в становлении нового репертуара для бандуры.

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. Ризолем.

Тема 2.8. Развитие профессионального образования в 1940-1950-х г.

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.