

**ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
(VII СЕМЕСТР)**

Тема 1: Введение в курс анализа исполнительских стилей. Теория и история фортепианного исполнительства.

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.

Термины: клавир, клавирное искусство, музыкальное произведение

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Музыкальная культура Шумерской цивилизации и Древнего Израиля.
 - Эпоха Возрождения, ее характеристика; формирование клавирного искусства.
 - Влияние лютового и органного искусства на клавирную литературу и клавирное исполнительство.

Литература: [20- С.102-130; 22 - С.15-29; 26 - С.29-45].

Тема 4. И. С. Бах – клавирное творчество. Проблемы интерпретации. Выдающиеся исполнители: Г. Гульд, С. Фейнберг, Т. Николаева и др.

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.

Термины: полифония, прелюдия, инвенция, сюита, фуга, токката, пассакалья, хорошо темперированный клавир, символы, барокко, интерпретация, артикуляция, агогика, динамика, темпы, фразировка .

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Исполнительские и педагогические принципы Баха.
 - 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.

Литература: [[2](#) - С.1-388; [4](#) - С.1-52; [17](#) - С.1-104; [25](#) - С.1-104].

Тема 5. Представители венского классицизма. Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Ван Бетховен. Особенности фортепианного письма. Выдающиеся исполнители.

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.

Термины: крупная форма, соната, вариации, классицизм, романтизм, музыкальный образ.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - 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.

Литература: [[1](#) - С.1-373; [3](#) - С.1-197; [13](#) - С.1-236; [14](#) - С.1-204; [15](#) – С. 1 - 184].

Тема 8. Ф.Шопен – пианист. Шопеновский фортепианный стиль.

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.

Термины: аппликатура, артикуляция, рубато, педализация, баллада, фантазия, жанр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Роль фортепиано в творчестве Шопена. Эстетические принципы Ф. Шопена. Слияние черт классицизма и романтизма.

- 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: [[19](#)- С.214-328; [20](#) - С.19-76; [24](#) - С.1-93:].

Тема 9: Ф.Лист – черты фортепианного стиля. Вопросы исполнительского анализа.

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.

Термины: аппликатура, артикуляция, рубато, педализация, фактура, аль фреско, жанр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - 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»
 - Педагогика Ф. Листа, ее прогрессивный характер.
 - Исполнение произведений Ф. Листа выдающимися пианистами. Анализ исполнительских стилей.

Литература: [[3](#)- С.94-149; 5 – С.1 – 73; [20](#) - С.52-91; [28](#) - С.1-71:].

(VII СЕМЕСТР)

Тема 1: Эпоха «романтического пианизма». Выдающиеся виртуозы первой половины XX ст. – Ф.Бузони, И.Гофман, Л.Годовский, И.Падеревский.

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.

Термины: аппликатура, артикуляция, рубато, педализация, фактура, транскрипции, жанр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - 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.
 - 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: [8- С.1-152; [22](#) - С.16-35; [27](#) - С.329-402].

Тема 3: К.Дебюсси – новаторство в фортепианном письме. М.Равель – неоклассические тенденции.

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

Термины: импрессионизм, неоклассические тенденции, интерпретация, аппликатура, артикуляция, рубато, педализация, фактура.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - 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: [[9](#)- С.1-249; [12](#) - С.1-270; [29](#) - С.1-576:1].

Тема 5: С.Рахманинов – выдающийся пианист XX ст. Анализ исполнительского стиля.

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.

Термины: романтические традиции, интерпретация, аппликатура, артикуляция, агогика, рубато, педализация, фактура.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - С.Рахманинов, его фортепианное творчество, как продолжение романтических традиций русской фортепианной школы. Симфонические черты его творчества.
 - Эволюция концертного жанра. Концерты для фортепиано с оркестром Рахманинова – как более полное воплощение симфонических черт его творчества.
 - С. Рахманинов – пианист, исполнитель собственных произведений. 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: [[6](#)- С.1-480; [27](#) - С.314-398; [20](#) - С.94-125:1].

Тема 6: Фортепианное искусство в России конца 19 –начала 20 ст.

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.

Термины: романтические традиции, интерпретация, аппликатура, артикуляция, агогика, рубато, педализация, фактура.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:

- Пути эволюции российского фортепианного искусства этого этапа в связи с закономерностями общественного развития в России. Фортепианное искусство петербургских композиторов А. Лядов, А. Глазунов.
- 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: [7- С.340-425; 27- С.184-235; 22- С.175-202:1.

Тема 7: Советское фортепианное искусство, исполнительство и педагогика.

1. Фортепианная музыка Н.Мясковского, 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.

Термины: романтические традиции, интерпретация, аппликатура, артикуляция, агогика, рубато, педализация, фактура.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Фортепианное творчество Н. Мясковского, Ан. Александрова и С. Фейнберга 20-х годов. Проблема традиций и новаторства как одна из главных
 - Советское исполнительство и педагогика в 30-е годы.
 - 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: [[10](#)- С.1-285; [11](#) - С.1-247; [22](#) - С.1-240; [23](#) – С. 1 - 209].