

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].

(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:].

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:].