

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ
ИМЕНИ АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты»**

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

**Программа по учебному предмету
В.04.УП.04 Беседы по истории
исполнительского искусства
на духовых и ударных инструментах**

Срок обучения:
1 год

Разработана в соответствии с рекомендациями
по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
в области искусств
Министерства культуры Российской Федерации

Санкт-Петербург
г.Пушкин
2013

Духовые и ударные инструменты. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства со сроком обучения 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения, 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения, адаптированная для Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой

В.00. Вариативная часть

Программа по учебному предмету В.04.УП.04 Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах

Рассмотрена методическим советом 26.08.2014 г.

Утверждена на заседании педагогического совета 26.08.2014 г.

Исполняющий обязанности директора Васильев В.М.

Разработчик: преподаватель Царскосельской гимназии искусств имени А.А.Ахматовой
Ференци К.А.

Рецензенты:

*Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств,
Караев Б.К.*

*Методист, член методического совета, преподаватель Царскосельской гимназии искусств
имени А.А.Ахматовой Пеева И.А.*

Содержание

Пояснительная записка	4
Срок реализации учебного предмета	4
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом.....	4
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.....	4
Форма проведения учебных аудиторных занятий	4
Цель и задачи учебного предмета	5
Обоснование структуры учебного предмета.....	5
Методы обучения.....	6
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....	6
Содержание учебного предмета.....	6
Сведения о затратах учебного времени.....	6
Учебно-тематический план занятий по предмету.....	7
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	18
Формы и методы контроля	18
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	18
Критерии оценки.....	18
Методическое обеспечение учебного процесса	19
Методические рекомендации преподавателям	19
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	19
Список литературы.....	19

Пояснительная записка

Учебный предмет «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» включен в учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой». В соответствии с требованиями ФГТ данный предмет включен в вариативную часть учебного плана образовательного учреждения.

Предмет «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» является итоговым этапом обучения в классе духовых и ударных инструментов; в то же время это – завершающая ступень курса музыкальной литературы. Кроме того, в процессе изучения предмета учащиеся активизируют элементарные навыки анализа музыкальных произведений, полученные в ходе изучения теоретических дисциплин. Таким образом, можно считать курс истории исполнительства на духовых и ударных инструментах интегрирующим предметом, находящимся на стыке нескольких дисциплин учебного плана гимназии.

Благодаря многолетней предшествующей подготовке в специальном классе и углубленному изучению истории музыки на уроках музыкальной литературы учащиеся получают возможность обогатить полученные ранее знания конкретными сведениями об исполнительском искусстве различных эпох, целостно представляя себе картину развития музыкальной культуры с точки зрения исполнительства на духовых и ударных инструментах.

Обычно данный предмет изучается на более поздних этапах профессионального музыкального образования (училище, ВУЗ); существующие программы и учебные пособия требуют существенной адаптации к возрасту и уровню знаний учащихся гимназии. Тем не менее, в данной программе сохраняется опора на хронологический и монографический принципы изложения материала, характерные для вузовского курса; широко используется специальная литература и мультимедийное обеспечение.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» предназначен для учащихся выпускного класса по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», срок реализации предмета 1 год. В соответствии с вариативной частью учебного плана Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» на учебный предмет «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» отводится: максимальная учебная нагрузка – 49,5 часов, из них 33 часа – аудиторные занятия и 16,5 часов – самостоятельная работа.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

На освоение учебного предмета «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» по учебному плану предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю. Программа предусматривает самостоятельную работу учащегося 0,5 часа в неделю. Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, должна быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом уроке.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая, рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. Занятия проводятся в форме лекций-бесед с обсуждением и пояснением, с использованием записей выдающихся исполнителей; важным компонентом уроков становится исполнение произведений педагогом и самими учащимися с последующим анализом средств музыкальной выразительности, художественных задач и исполнительских приемов.

Цель и задачи учебного предмета

Учебный предмет «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» воспитывает у учащихся историческое мировоззрение, развивает эстетический вкус, восприимчивость, память, внимание, самостоятельность мышления, расширяет кругозор, эрудицию, учит понимать содержание музыкального произведения и разбираться, какими средствами музыкальной выразительности создается тот или иной образ. В процессе обучения совершенствуются навыки музыкального мышления. Учащиеся, знакомясь с событиями музыкальной жизни, с биографиями выдающихся исполнителей прошлого и современности, учатся понимать связь искусства с явлениями общественной жизни.

Данный курс включает в себя изучение музыкальных стилей, форм, жанров инструментальной музыки, биографий исполнителей. Типы уроков: обзорный, биографический, музыкально-аналитический. Уроки по изучению творчества исполнителей включают в себя сведения об эпохе, стране, образовании, важнейших фактах биографии, особенностях исполнительского стиля и репертуара, прослушивание записей выдающихся исполнителей, сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.

Цель:

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; раскрытие специфики и значимости исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах в контексте мировой музыкальной культуры, развитие у обучающихся чувства стиля, ознакомление с творчеством выдающихся исполнителей и исполнительскими школами различных эпох.

Задачи:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития детей;
- развитие общей музыкальной грамотности обучающегося и расширение его музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и музыкальному творчеству;
- обогащение слушательского и исполнительского опыта учащегося;
- воспитание навыков анализа стилистики произведения и характеристики интерпретации;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;
- развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
- развитие адекватного восприятия содержания различных музыкальных произведений и правильного определения разных стилей и культурно-исторических эпох;
- умение свободно мыслить и анализировать;
- владение основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;
- выявление одаренных детей в области искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.

Программа предмета рассчитана на учащихся различного уровня подготовки и одаренности. Учебный предмет играет важную роль в формировании исполнительской культуры профессионально ориентированных выпускников; в то же время он призван расширить общекультурный кругозор и воспитывать художественный вкус будущих музыкантов-любителей.

Одна из главных задач преподавателя – усвоение учащимися материала предмета. Основная работа ведется на уроке. Закреплению знаний способствует домашняя работа: самостоятельная работа с учебником, дополнительной литературой, прослушивание записей выдающихся исполнителей (в том числе с помощью интернет-ресурсов), посещение концертов в различных концертных залах, Музея музыки в Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге.

Обоснование структуры учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- пояснительная записка;
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

При работе с учащимся педагог использует следующие методы:

- словесные (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией исполнительских аудио- и видеозаписей, наблюдение);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);
- практические методы обучения (работа на инструменте – индивидуальные интерпретации различных музыкальных произведений).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс для групповых предметов, оборудованный мультимедийной техникой. Программа предмета может быть полноценно реализована при условии обеспечения учебными пособиями (нотами, учебниками) и техническими средствами обучения: аудио- и видеоматериалами, воспроизводящей аппаратурой.

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть настроены.

Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах», на максимальную самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок обучения 1 год

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	49,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	33
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16,5
в том числе:	
- выполнение домашнего задания	
- посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.)	
Итоговая аттестация в форме зачета (экзамена)	1

Учебно-тематический план занятий по предмету

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		Ауд.	Сам.
1 полугодие			
1.	Духовые и ударные музыкальные инструменты Древнего мира	1	
2.	Духовые и ударные музыкальные инструменты в эпоху Средневековья.	1	1
3.	Духовые музыкальные инструменты в эпоху Ренессанса. Новаторство Д.Габриэли.	1	0,5
4.	Эволюция духовых и ударных музыкальных инструментов в оркестровых и камерно-инструментальных жанрах XVII К.Монтеверди.	1	0,5
5.	Становление оркестровой культуры в первой половине XVIII в.	1	0,5
6.	Духовые и ударные музыкальные инструменты в творчестве А.Вивальди, И.С.Баха, Г.Ф.Генделя.	1	0,5
7.	Оркестровая исполнительская культура в Западной Европе XVIII в.	1	
8.	Духовые музыкальные инструменты в творчестве Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена.	2	1,5
9.	Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XIX в	1	0,5
10.	Духовое инструментальное искусство Западной Европы XIX в. Творчество К.Вебера, Ф.Шуберта, Р.Шумана, Д.Россини, Г.Берлиоза, Р.Вагнера.	2	1
11.	Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XX в.	1	0,5
12.	Духовые и ударные инструменты в музыке XXI века, новые течения. Творческий урок.	2	1
	Контрольный урок	1	0,5
	Итого за полугодие	16	8
2 полугодие			
13.	Отечественное исполнительство на духовых инструментах. Духовые инструменты в России до XIX века	2	1
14.	Обучение русских музыкантов иностранными капельмейстерами в первой половине XIX в. Духовые музыкальные инструменты в творчестве А.Алябьева, М.Глинки.	2	1
15.	Духовое инструментальное искусство в России второй половины XIX в. Творчество П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова	2	1
16.	Развитие отечественного исполнительства на духовых инструментах (вторая половина XIX века – 1917 год)	2	1
17.	Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых и ударных инструментах.	2	1
18.	Современная отечественная литература для духовых и ударных инструментов.	3	1,5
19.	Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители на духовых и ударных инструментах XX - XXI вв. Творческий урок	3	1,5
	Контрольный зачет.	1	0,5
	Итого за полугодие	17	8,5
	Итого за год	33	16,5

Первый раздел. История зарубежного исполнительства на духовых и ударных инструментах.

1. Духовые и ударные музыкальные инструменты Древнего мира.

Разновидности духовых инструментов: флейтовые, язычковые, мундштучные. Способы звукообразования на них. Разновидности ударных инструментов кастаньеты, цимбалы и тимпаны.

Инструменты эпохи палеолита: Иднофон – первый ударный инструмент, флейты с игровыми отверстиями, флейта Пана, поперечная труба, дудки с двойным язычком, металлическая труба. Предки медных духовых инструментов изогнутой (горны, от слова horn – рог) и прямой (прототипы труб) форм. Постепенное совершенствование духовых и ударных инструментов.

Древневосточные цивилизации. Древний Египет. Эпоха Древнего царства. Преобладание культовой музыки. Сistr - древнеегипетская храмовая погремушка Продольная флейта мем и поперечная флейта себи. Язычковые инструменты.

Среднее царство. Танцевальная музыка и ее инструментарий: древние гобой и флейта, рамообразный барабан.

Появление диатонико-хроматического лада в эпоху **Нового царства** и связанное с ним конструктивное совершенствование духовых инструментов. Появление военных оркестров. Труба как главный инструмент этих оркестров. Роль ударных инструментов в военном оркестре.

Месопотамия. Роль музыки в описываемую историческую эпоху. Инструменты язычковой и флейтовой групп. Их обожествление. Рог и прямая военная труба. Дифференциация музыкальных жанров.

Палестина и Финикия. Разнохарактерность музыкального искусства этих цивилизаций. Влияние на музыку Палестины и Финикии музыкальных традиций предшествующих эпох. Музыкальный духовой инструментарий: угаб, шофар, хасосра. Инструменты язычковой группы: халиль и замр. Ударные мембранофоны.

Древний Китай. Характер древнекитайского музыкального искусства. Его связь с конфуцианством. Духовой и ударный инструментарий: флейтовая группа – сюань, пайсяо, сяо, чи и др. Язычковая группа: гуань и сона. Инструменты мундштучной группы: да-чун-ку и сяо-чун-ку. Музыкальные учебные заведения и оркестры в Древнем Китае. Ударные инструменты Доевнего Китая

Древняя Индия. Музыкальные жанры. Система шрути. Флейтовая и мундштучная группы духовых инструментов в музыке Древней Индии: ванша, шурали, шанкха, ниасата-ранга.

Эллада и Древний Рим. Духовые инструменты Эллады: авлос, сальпинкс, сиринокс, роги, трубы. Музыкальные жанры с инструментальным сопровождением: гетерофония, авлодия.

Влияние музыкальных традиций Эллады на музыкальное искусство Рима. Духовой инструментарий Древнего Рима: тибия, туба, литуус, корну, букцина. Исполнительский духовой стиль Древнего Рима. Первые конкурсы музыкантов-духовиков.

2. Духовые и ударные музыкальные инструменты в эпоху Средневековья.

Общая историческая характеристика эпохи. Характер феодальной культуры Раннего и Среднего Средневековья. Удаление духовых инструментов из церковной музыкальной практики.

Развитие народно-бытовой музыкальной культуры. Искусство жонглеров, шпильманов, мимов и его музыкальный инструментарий.

Средневековый Восток. Духовые инструменты и исполнительство на них.

Духовые и ударные инструменты Востока – предшественники и прототипы европейских средневековых инструментов. Колокола, гремушка и треугольник, кроталы и тимпаны, табореллус и накаррия. Мюзетт, шнабельфлейта, блокфлейта, швегель и руспфайф. Описание этих инструментов. Продольная флейта и появление в Европе поперечной флейты. Семейства шалмеев, поммеров, басовых поммеров (бомбард). Их техническое устройство и звукоизвлечение.

Круммхорн – гобой XII века. Его устройство, звукоизвлечение, тембр. Блаттершпиль как разновидность круммхорна.

Роги и трубы. Два типа труб – дискантовый и басовый. Цинки, или корнеты.

Вторая половина XI столетия. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Характеристика их исполнительского музыкального искусства. Инструментальные ансамбли для сопровождения пения и танцев.

Оседание странствующих музыкантов – шпильманов и жонглеров – в средневековых городах. Особая роль духовых инструментов в городской музыкальной культуре Средневековья. Башенная музыка.

Появление первых городских и межрегиональных музыкальных корпораций (цехов) и их структура.

3. Духовые музыкальные инструменты в эпоху Ренессанса. Новаторство Д.Габриэли.

Историческая характеристика эпохи. Арс нова и его связь с городским искусством. Возникновение домашнего музицирования. Духовой и ударный инструментарий Арс нова. Появление тромбона.

Взаимосвязь вокального и духового исполнительского искусства. Роль юбилейных в инструментальном исполнительстве. Постепенное осознание композиторами и исполнителями функциональной роли и драматургического значения тембра инструмента. Появление виртуозных пассажей у духовых.

Практика инструментального музицирования. Менестрели.

Придворные капеллы и городские ансамбли. Их составы. Ренессансный оркестр и его связь с практикой бассо континуо.

Трактат С.Фирдунга и его значение для истории исполнительства на духовых инструментах.

Инструментальное искусство Италии XVI века. Венецианский музыкальный стиль. Творчество А.Габриэли (1510-1586) и Дж.Габриэли (1557-1612). Роль духовых инструментов в их произведениях. Появление в сочинениях Дж.Габриэли как отдельных партий духовых, так и ансамблей нового типа, состоящих из инструментов, объединенных близостью тембров и соображениями художественного порядка – первый шаг к формированию симфонического оркестра.

Появление фагота. Семейство фаготов. Стремление к хроматизации духовых инструментов и совершенствование клапанного механизма духовых инструментов.

4. Эволюция духовых и ударных музыкальных инструментов в оркестровых и камерно-инструментальных жанрах XVII. К.Монтеверди.

Общая историческая характеристика эпохи.

Использование духовых инструментов в интермедиях музыкальных драм.

Зарождение оперы. Правила применения инструментов в ранних произведениях этого музыкального жанра.

Инструментальная реформа К.Монтеверди. Связь инструментовки с оперной драматургией.

Оркестр венецианской оперы. Творчество композиторов Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-1676).

Оркестровые преобразования А.Скарлатти (1660-1725) – главы неаполитанской оперной школы. Включение в оркестр валторн, устранение «парного» письма для духовых инструментов.

Роль духовых инструментов в творчестве Г.Шютца (1585-1672). Принцип концертино как принцип соревнования групп духовых инструментов друг с другом и голосами солистов - вокалистов. Состав оркестра Шютца.

Ж.Люлли (1632-1687) – крупнейший реформатор оркестра. Особенности исполнительского стиля и состав оркестра Люлли.

Самостоятельные инструментальные эпизоды в операх Люлли: пасторальные интерлюдии (флейты, гобои) и военные эпизоды (трубы, литавры).

Введение Люлли системы конкурсов в оркестр. Точное следование оркестровой партии – закон для исполнителя в его оркестре. Выдающиеся исполнители.

Трактат Преториуса (1618) как описание развития музыкального инструментария вплоть до начала XVII столетия.

Две тенденции в развитии духового инструментария: количественный рост в семействах духовых и появление новых видов инструментов.

Техническое совершенствование продольной флейты. Появление гобоя, его конструктивное совершенствование и разновидности: альтовый и теноровый гобои.

Завершение процесса формирования валторны: от лесных рогов до натурального инструмента с цилиндрическим сверлением ствола инструмента и чашеобразным раструбом.

Расцвет музыкальной культуры Англии в конце XVII столетия. Г.Перселл (1659-1695) и его интерпретация духовых инструментов. Соната для трубы и струнных си бемоль мажор Перселла.

Труба во второй половине XVII века. Ее использование в оперном оркестре как инструмента сигнального и военного характера. Партии трубы в стиле кларино.

Произведения для трубы с оркестром Дж.Торелли (1658-1708) – образцы виртуозного использования инструмента. Соната N1 для трубы, струнных и органа ре мажор Торелли.

5. Становление оркестровой культуры в первой половине XVIII в.

Общая историческая характеристика столетия. Стиль барокко как высокий патетический стиль.

Работы по конструктивно-техническому совершенствованию флейты, гобоя, фагота, валторны и трубы.

Усовершенствование шалюмо И.Деннером. Появление шалюмо в оркестровых партитурах. Первые прототипы кларнета. Сын И.Деннера – Якоб Деннер как продолжатель работы по формированию морфологии кларнета и совершенствованию клапанного механизма инструмента.

Кларнеты в ратушной и церковной музыке. Первое использование кларнетов в оркестре: Месса антверпенского композитора и органиста А.Фабера. Первый концерт кларнетиста Чарльза (Karoly) (Дублин 1742г).

Первые произведения для кларнета концертного жанра: концерты И.Мольтера (1740е годы), написанные для кларнетиста Дурлахской капеллы И.Ройша.

Введение кларнета в партитуры композиторов И.Х.Баха, Р.Кайзера, Ж.Рамо, Г.Генделя.

6. Духовые и ударные музыкальные инструменты в творчестве А.Вивальди, И.С.Баха, Г.Ф.Генделя.

А.Вивальди (1678-1741) – основатель концертного жанра для духовых инструментов. Два типа инструментального стиля композитора: скрипичный и трубный Программные концерты для духовых. Концерт для гобоя ре минор.

Гипотетические кларнеты в творчестве А.Вивальди и принципы их использования.

Музыка для духовых инструментов композиторов Т.Альбини (1671-1750) и А.Марчелло (1684-1750).

Инструментальное творчество Г.Телемана (1681-1767). Его Сюита для флейты и струнных инструментов ля минор.

Музыка Г.Генделя (1685-1759) для духовых инструментов: шесть трио-сонат для двух гобоев и клавира, три сонаты для флейты с басом, три концерта для гобоя и др.

И.С.Бах (1685-1750) – величайший представитель эпохи барокко в европейской музыке XVIII столетия. Исполнительский анализ его произведений для духовых инструментов: Сюиты си минор для флейты, двух скрипок, альты и баса и Сонаты для флейты соло ля минор. Особенности использования духовых инструментов в оркестре И.С.Баха.

7. Оркестровая исполнительская культура в Западной Европе XVIII в.

Воздействие гомофонно-гармонического стиля музыкального письма на развитие инструментальной духовой культуры.

Галантный стиль (рококо) как антитеза барокко.

Первые концертные организации. Северогерманская и мангеймская школы. Мангеймский оркестр – лучший оркестр того времени. Его руководители. Семья Стамиц. Каннабих и др.

Оперная реформа К.В.Глюка и его новации в использовании духовых инструментов

Преобладание гомофонного стиля в музыке второй половины XVIII столетия.

Конструктивные изменения духовых инструментов второй половины века: флейты (Тромлитц, Поттер Тейсит и др.), гобоя (Делюс, Грензер, Гофман, А.и Дж.Безоцци), кларнета (И.Беер, Ж.Лефевр, А.Штадлер), фагота. Создание бассетгорна. Совершенствование валторны (Гампель) и трубы (Вегель и Штейн). Литавры – единственный ударный инструмент оркестра.

Знаменитые виртуозы – исполнители на духовых инструментах: флейтисты – Доттель и Гемпсон, гобоисты -отец и сын Барты, Гальяр, Гофман, Фишер – автор 10 концертов для гобоя, гобоист В.А.Моцарта Ф.Рамм, кларнетисты – Ф.Тауш, И.Беер, М.Йост, Ж.Лефевр, А.Вандерхаген, А.Штадлер, братья Магоны, фаготисты – Миллер, Хогг, Макинтош, Эшли.

Творчество замечательного флейтиста И.Кванца (1697-1773). Его школа «Опыт обучения игре на поперечной флейте». Потсдамская школа духовых инструментов.

8. Духовые музыкальные инструменты в творчестве Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена.

Характеристика творчества И.Гайдна (1732-1809). Интерпретация композитором духовых инструментов в ранних и поздних симфониях на примере симфонии «Утро» и Лондонских симфоний. Драматургические принципы в использовании деревянных духовых инструментов.

Образцом инструментального духового стиля И.Гайдна являются 4 Лондонских трио для двух флейт и виолончели. Концерты для флейты, валторны и трубы лаконичны по форме. В них преобладают светлое настроение, ясность и простота музыкальных образов.

В.А.Моцарт. Его оркестр. Различия в подходе к духовым инструментам у В.Моцарта и И.Гайдна. Возрастание роли духовых и ударных инструментов в симфонических и оперных произведениях.

Жанры пленэрной музыки (касады, серенады, дивертисменты) в творчестве Моцарта.

Камерно-инструментальное творчество: Квintет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота ми бемоль мажор, «Штадлеровский» квинтет для кларнета и струнного квартета ля мажор, Квintет с валторной ми бемоль мажор.

Сольные концерты для духовых инструментов и особенности их интерпретации: для флейты – Концерт соль мажор, для гобоя – Концерт ми бемоль мажор. Концерт для кларнета ля мажор; история его написания и редакций. Концерт №4 ми бемоль мажор для валторны, Концерт для фагота си бемоль мажор.

Значение эпохи венских классиков для мирового музыкального искусства.

Новую эру в музыкальном искусстве XIX столетия открывает творчество Л.Бетховен. Камерные сочинения композитора с участием духовых инструментов. Совершенствование Бетховеном состава классического оркестра. По формальным признакам оркестр романтиков почти не отличается от оркестра эпохи венских классиков. Суть изменений заключается в расширении и переосмыслении исполнительских средств духовых инструментов.

9. Развитие и совершенствование исполнительства на духовых и ударных инструментах в XIX в.

Конец XVIII – начало XIX веков – переломная эпоха в истории человечества. Великая французская революция и связанный с нею рост общественного значения музыкального искусства. Возрастание роли оркестровой музыки для духовых инструментов как массового жанра. Б.Саррет и Ф.Госсек – композиторы и руководители духового оркестра Парижской Национальной гвардии. Состав оркестра. Организация Парижской консерватории и первые профессора классов духовых инструментов.

Школы игры на духовых инструментах XIX столетия: для флейты – Тюлу и Фюрстенау, для гобоя – Барре, для кларнета – Лефевра, И.Мюллера, Г.Клозе, К.Бермана, Р.Штарка для фагота – Ози, для валторны – Допра, для трубы – Буля и Арбана.

Связь научно-технического прогресса с конструктивно-техническим совершенствованием духовых инструментов. Реформа Т.Бема.

Работы К. и Ф. Трибертов по техническому усовершенствованию гобоя. Применение к гобою системы Т.Бема.

Российский кларнетист-виртуоз И.Мюллер – реформатор кларнета. Дальнейшее усовершенствование кларнета «немецкой» системы (К.Берман, О.Элер, Т.Молленхауэр).

Новый кларнет Клозе – Бюффе – Бема (40е годы XIX века) – инструментальная система, оказавшая огромное влияние на исполнительство на кларнете.

Изобретение саксофона А.Саксом в 40-х годах столетия.

Совершенствование конструкции фагота. Работы Ф.Триберта, К.Альменредера и В.Геккеля.

Исходным этапом инструментальной реформы в группе медных духовых инструментов следует считать хроматизацию валторн и труб.

Введение Штельцелем и Блюмелем, а также братьями Кернерами вентильной системы на валторне во втором десятилетии XIX века.

Двухвентильная труба братьев Кернеров. Создание Ш.Саксом вращающегося вентиляльного механизма для трубы и применение помповых вентилях Ф.Перине. Первые хроматические трубы появились в оркестре в 1831 году.

Изобретение корнет-а-пистона С.Штельцелем и его усовершенствование в 1828 году мастером Алари.

Семейство тромбонов в XIX веке.

Широкое применение ударная группы в оркестровой музыке, инструментарий.

Серпент – предшественник тубы. Семейство бюгельгорнов. Клапаные роги и офиклеид. Випрехт, Мориц, Червеный и А.Сакс – создатели тубы. Валторные тубы, изготовленные по инициативе Р.Вагнера.

Вторая половина XVIII века – первая половина XIX столетия – «золотой» век развития виртуозности и концертирования на духовых инструментах.

Выдающиеся исполнители флейтисты: флейтист и фаготист Ф.Девьен, Ж.Тюлу, Р.Карт, Ф.и К.Допплеры, К.Таффанель.

Кларнетисты-виртуозы: И.Мюллер, Г.Берман, И.Гермштедт, Б.Крузель, И.Фридловский, Ф.Блатт, К.Берман, Р.Мюльфельд; французские кларнетисты-виртуозы Фр.Берр, Г.Клозе, С.Розе и др. Бельгийский виртуоз А.Блез, итальянский кларнетист Э.Каваллини. Английские кларнетисты: Т.Уиллмен, Г.Лазарус, Ч.Дрейпер.

Выдающиеся исполнители: на валторне Л.Шунке, Л.Савар, Э.Вивье; на трубе (корнете), Арбан.

Открытие консерваторий в городах Западной Европы: Прага, Вена, Варшава, Лиссабон, Лейпциг, Мюнхен, Кельн, Штутгарт.

10. Духовое инструментальное искусство Западной Европы XIX в. Творчество К.Вебера, Ф.Шуберта, Р.Шумана, Д.Россини, Г.Берлиоза, Р.Вагнера.

Ф.Шуберт – родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке. Интерпретация духовых инструментов в произведениях Шуберта. Исполнительский анализ «Интродукции и темы с вариациями» для флейты и фортепиано.

К.М.Вебер (1786-1826) – выдающийся представитель романтического музыкального искусства. Произведения Вебера для духовых инструментов: Концерт для фагота с оркестром, Концертино для валторны, Концертино, два концерта для кларнета с оркестром, Большой концертный дуэт для кларнета с фортепиано. Квintет с кларнетом. Функции духовых в оркестре Вебера.

Л.Шпор и его концерты для кларнета.

Творчество для духовых инструментов композитора И.Гуммеля (1778-1837).

Г.Берлиоз – величайший новатор оркестра. Его трактат об инструментовке. Р.Вагнер – последователь Берлиоза в сфере интерпретации духовых инструментов в симфоническом оркестре.

В музыке Дж. Россини духовые инструменты трактуются в блестящем, виртуозном плане. Он легко и свободно применяет в партиях духовых повторяющиеся звуки и мелодические украшения. Произведения композитора для духовых инструментов: Квартеты для флейты, кларнета, валторны и фагота, Вариации для кларнета и фортепиано.

Камерно-инструментальное творчество И.Брамса (1833-1897) для духовых инструментов. Сонаты для кларнета и фортепиано, Квintет для кларнета, двух скрипок, альты и виолончели, Трио для кларнета, виолончели и фортепиано.

Два направления в развитии оркестровой стилистики: французский оркестровый стиль и продолжение вагнеровских традиций.

11. Развитие и совершенствование исполнительства на духовых и ударных инструментах в XX веке.

Сочинения К.Сен-Санса (1835-1921) для духовых инструментов: сонаты для гобоя и фортепиано, кларнета и фортепиано и фагота и фортепиано.

Стилистические особенности музыки импрессионистов. Пьеса К.Дебюсси «Сиринкс» для флейты соло и Первая рапсодия для кларнета с оркестром.

Состав оркестра и интерпретация партий духовых и ударных инструментов в произведениях Р.Штрауса. Два концерта для валторны (1885 и 1942гг.). Концерт для гобоя с оркестром (1946г.).

Виртуозное использование духовых и ударных инструментов в музыке Ф.Стравинского (1882-1971). Октет для двух тромбонов, двух труб, двух фаготов, кларнета и флейты (1924), «История солдата» и Три пьесы для кларнета соло (1918).

Духовые инструменты в творчестве композиторов «Шестерки». Триада сонат Ф.Пуленка (1899-1963) для деревянных духовых инструментов.

Сюита для квинтета духовых инструментов «Камин короля Рене» и «Зимнее концертно для тромбона» и струнных Д.Мийо (1892-1974).

Произведения для духовых инструментов Ж.Ибера, А.Томази, Э.Бозза.

Сонаты П.Хиндемита (1895-1963) для духовых инструментов.

Произведения композиторов США: концерты для кларнета с оркестром А.Копленда и У.Пистона

Расцвет развития ударных инструментов, связанный с появлением джаза. Ударная установка, ее эволюция. Ксилофон, вибрафон, маримба. Выдающиеся исполнители на ударных инструментах XX века.

12 Духовые и ударные инструменты в музыке XXI века, новые течения. Творческий урок.

Доклады учащихся. Примерные темы для докладов:

1. История зарождения электромузыки и электростилей. Оркестр Янни.
2. История зарождения стиля postrok. Роль духовой группы.
3. История зарождения стиля ska punk. Роль духовой группы.
4. История зарождения блюза.
5. История зарождения фольк-музыки
6. Электронная ударная установка.

Второй раздел. История отечественное исполнительство на духовых и ударных инструментах.

13. Духовые инструменты в России до XIX века.

Истоки отечественной духовой инструментальной культуры связаны с народным музыкальным творчеством. Сведения об использовании народных духовых инструментов в ритуальной и военной музыке, в бытовом музицировании на Руси встречаются в древних летописях и исторических хрониках.

Духовые инструменты в быту древних славян: окарины, многоствольные флейты, сопели, жалейки, сурны, роги и деревянные трубы.

Военные оркестры при княжеских дружинах в эпоху Киевской Руси.

Искусство скоморохов XI-XVI веков. Их музыкальный инструментарий составляли гусли, домры, прямые трубы, сопели и т.д.

Оркестр, составленный из западноевропейских музыкальных инструментов, впервые появился в Москве в 1606 году. В его составе были скрипачи, лютнисты, флейтисты, гобоисты, трубачи и литавристы.

Светское музыкальное искусство России вплоть до XVIII столетия развивалось, прежде всего, как прикладной вид, сопряженный с театральными мистериями. Московский придворный театр в правление царя Алексея Михайловича. Иностранцы музыканты в Москве XVII века.

Театрально-музыкальная школа боярина А.Матвеева.

Новый этап развития музыкальной, в том числе и духовой инструментальной культуры, связан с просветительской деятельностью Петра I. Приглашение к императорскому двору музыкантов из стран Западной Европы.

Военные оркестры эпохи Петра I и их составы (гобои, трубы, валторны, литавры и барабаны). Начало военно-оркестровой службы (1711). Составы военных оркестров в 1730х годах.

Подготовка отечественных исполнителей-духовиков: в 1704 году к обучению игре на духовых инструментах (гобоях и фаготах) приступила группа певчих. Появление к 1705 году «трубаческих школ».

Учреждение в 1741 году инструментальных классов Придворной капеллы. Обучение игре на духовых инструментах во второй половине XVIII века проходило в университетах, в Академии

художеств, Сухопутном шляхетском корпусе, при театрах Книппера и Меддокса, школе при Московском воспитательном доме. Открытие императорских театральных училищ в Петербурге (1779) и Москве (1809). Преподавание игры на духовых инструментах в театральных училищах.

Первый придворный оркестр был преобразован в 1729 году из капеллы герцога Голштинского. Им руководил скрипач Иоганн Гюбнер (1696 – ок.1750). Инструментальные капеллы придворной знати (Меньшикова, Апраксина, Строганова, Нарышкина). Типичные составы таких ансамблей.

Расширение штата придворного оркестра. Разделение его на два состава: камерный и балльный.

Появление в России кларнета (50е годы столетия). Первыми кларнетистами были немецкие музыканты, приглашенные на службу в императорскую капеллу: Ланкаммер, И.Гримм, И.Бруннер, К.Манштейн. Первый русский кларнетист Ф.Ладунка. Творческая деятельность кларнетиста-виртуоза Йозефа Беера в России.

Фабрики по производству музыкальных инструментов Конструктивное совершенствование медных духовых инструментов: придворный камер-музыкант Кельбель (1708-178?) – изобретатель клапанного механизма (1760г).

Создатель уникального явления мировой музыкальной духовой культуры – рогового оркестра, ученик прославленного виртуоза-валторниста Гампеля, Ян Мареш (1719-1794). Состав рогового оркестра, его звучание, выразительные возможности.

Крепостные театры и капеллы. Театр Шереметевых и его оркестр. Оперный и симфонический репертуар театра. Школа при театре Шереметевых.

Российские исполнители-виртуозы на духовых инструментах первой половины XIX столетия: флейтист Папков, валторнист Лузин, гобоист Самарин, фаготист М.Л.Костин и кларнетист П.И.Титов.

14. Обучение русских музыкантов иностранными капельмейстерами в первой половине XIX в. Духовые музыкальные инструменты в творчестве А.Алябьева, М.Глинки.

Концерты зарубежных исполнителей на духовых инструментах во второй половине XVIII – первой половине XIX веков: флейтистов Гартмана, братьев Турнер, гобоиста Шарендона, валторнистов Леара и Поллака, кларнетистов А.Штадлера, И.Беера, Б.Крузеля, Г.Бермана и К.Бермана, А.Блеза, фаготистов Пулло и Буллянте.

Два направления развития русского оркестрового стиля: первое связано с именем композитора Дж.Сарти. Второе – с развитием русской оперы. Характеристика обоих направлений.

Первая русская опера «Цефал и Прокрисс» (музыка Ф.Арайи) была поставлена в 1755г. Оркестр придворного театра в то время состоял из 24 музыкантов.

Духовые инструменты в творчестве русских композиторов XVIII столетия Д.Бортнянского, Е.Фомина, В.Пашкевича.

А.А.Алябьев (1787-1851). Квintет для духовых инструментов.

М.И.Глинка (1804-1857). В его произведениях сложилась самостоятельная и своеобразная ветвь инструментальной музыкальной культуры, выросшая на почве национальной русской песенности и обусловленная глубоким постижением народности как основы художественного реалистического мировосприятия.

Индивидуальность оркестрового стиля композитора. Интерпретация М.И.Глинкой духовых инструментов. Его «Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано – ярчайший образец русской камерно-инструментальной музыки. История написания произведения и первые исполнители.

15. Духовое инструментальное искусство в России второй половины XIX в. Творчество П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова.

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) – важный этап в расширении и обогащении выразительных возможностей духовых инструментов. Дальнейшее развитие принципов использования духовых инструментов, заложенных М.И.Глинкой. П.И.Чайковский интерпретирует духовые инструменты как инструменты, предназначенные для исполнения мелодий и раскрывает их лучшие художественные выразительные возможности.

Открытие Н.А.Римским-Корсаковым новых приемов игры на духовых инструментах. Яркие проявления их индивидуальных особенностей в мелодическом тематизме, тембровым спектре гармонии.

Деятельность Н.А.Римского-Корсакова на посту инспектора военно-морских оркестров.

Квintет Н.А.Римского-Корсакова для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота – образец великолепной интерпретации духовых инструментов. Концерт для тромбона си бемоль мажор, Вариации для гобоя соль минор и Концерт для кларнета с духовым оркестром ми бемоль мажор. Лаконичность и строгость формы, русский народный колорит, классические традиции – черты этих сочинений.

А.Н.Скрябин продолжил развил принципы оркестровки Римского-Корсакова. В музыке Скрябина ярко проявляются тенденции к подчеркнутому выделению тембров духовых инструментов и приданию им образно-выразительного значения. Раскрытие Скрябиным богатейших выразительных возможностей медных духовых инструментов. Романс для валторны и фортепиано ля минор, посвященный Луи Савару – французскому валторнисту-виртуозу.

Произведения для духовых инструментов А.Глазунова («Грезы Востока» для кларнета и струнного квартета, 10 дуэтов для различных духовых инструментов, «Идиллия для валторны и струнного квартета др.), С.Танеева («Канцона» для кларнета и струнного оркестра), А.Аренского («Концертный вальс» для трубы и фортепиано), А.Гречанинова (соната для кларнета и фортепиано).

16. Развитие отечественного исполнительства на духовых инструментах (вторая половина XIX века – 1917 год)

Во второй половине XIX столетия развитие отечественного музыкального искусства настоятельно требовало такой постановки обучения музыки, которая соответствовала бы запросам времени и позволяла готовить образованных композиторов, певцов и оркестровых исполнителей. Эти задачи были призваны решать Санкт-Петербургская (1862) и Московская (1866) консерватории, а также музыкальные училища Императорского русского музыкального общества.

Классы духовых инструментов Петербургской консерватории. Класс флейты: Ч.Чиарди, класс гобоя – В.Шуберт (с 1866) и В.Геде (с 1906, ученик В.Шуберта), класс кларнета – Э.Каваллини, К.Нидман (с 1869), В.Бреккер (с 1897). Класс фагота – К.Куштбах (с 1869) и Э.Коттэ (с 1875). Классы трубы и валторны возглавлял Г.Метцдорф. Его заменил выдающийся солист-корнетист В.Вурм. Он является создателем целого ряда учебных пособий, переложений, произведений для трубы. Его лучшими учениками были замечательные трубачи, в дальнейшем профессора Петербургской консерватории А.Иогансен и А.Гордон.

Классы валторны вели известные музыканты Ф.Гомилиус (с 1870) и Я.Тамм (с 1897). Тромбон и тубу преподавал с 1870 года австрийский музыкант Ф.Тюрнер, а с 1906 года класс тромбона вел замечательный русский тромбонист П.Волков.

С 1895 года класс флейты возглавил солист оркестра Мариинского театра Ф.Степанов, первый флейтист, который стал обучать в Петербурге игре на флейте Бема.

Первые профессора Московской консерватории, солисты оркестров Московских императорских театров Ф.Бюхнер (флейта), Э.Медер (гобой), В.Гут (кларнет), М.Бартольд (валторна), Ф.Рихтер (труба), Г.Эзер (фагот). Х.Борк (тромбон).

Малочисленность духовых классов Московской консерватории и невысокий уровень подготовки учащихся. Ф.Циммерман – профессор класса кларнета – один из виднейших исполнителей и педагогов. Его лучшие ученики: Н.Лакиер, И.Преображенский, А.Орлов-Соколовский, С.Розанов. Преемственность традиций московской ветви отечественной кларнетной исполнительской школы: И.Беер и Ф.Тауш – Г.Берман – К.Берман – Ф.Циммерман – С.Розанов.

И.Сханилец – замечательный валторнист и педагог. Его ученик – профессор Московской консерватории В.Солодуев.

Профессора Московской консерватории: В.Кречман (флейта), его ученики В.Цыбин, Н.Платонов и др., Ф.Эккерт (валторна) – замечательный валторнист, педагог и капельмейстер, В.Кристель (фагот), В.Денте (гобой).

В.Брандт – известный трубач – был первым иностранным музыкантом в России, который в своей исполнительской и педагогической деятельности опирался на русскую национальную культуру.

туру и традиции русского музыкального исполнительства. Его этюды для трубы и концертштюки для трубы и фортепиано.

Первым отечественным профессором по классу трубы стал выпускник Петербургской консерватории по классу Вурма, солист оркестра Большого театра М.Адамов.

Профессор по классу тромбона и тубы Х.Борк преподавал также и игру на ударных инструментах. Его учениками были выдающийся тромбонист В.Блажевич и ударник М.Купинский, впоследствии профессора Московской консерватории.

Учебные программы по специальности, составленные в 70х годах XIX века. Их достоинства и недостатки.

Классы духовых инструментов Училища Московского филармонического общества.

С.В.Розанов – выдающийся отечественный кларнетист. Исполнительская манера С.В.Розанова. Первое в России исполнение «Патетического трио» М.Глинки Шишкиным, Розановым и Кристелем.

Концертная деятельность исполнителей на духовых инструментах. Квартет медных духовых инструментов (Марквардт, Путкаммер, Кунст, Брандт, Табаков).

Концерты иностранных исполнителей на духовых инструментах: флейтиста Таффанеля, гобоиста Жилле, кларнетиста Тюрбана, валторниста Савара.

Оркестры императорских театров в Москве и Петербурге, Придворный симфонический оркестр под управлением Варлиха, оркестр под управлением С.Кусевицкого.

17. Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых и ударных инструментах.

Задачи по коренному перестраиванию обучения и воспитания исполнителей на духовых инструментах.

Помощь военным оркестрам со стороны ведущих музыкантов – профессоров консерваторий.

Образование в 1922 году «Персимфанса». Появление на рубеже третьего и четвертого десятилетий XX столетия новых симфонических оркестров.

Зарождение методики обучения игре на духовых инструментах как науки. Стремление к выработке общих подходов к вопросам исполнительского дыхания, техники губ, пальцев, языка. Брошюра С.В.Розанова «Методика обучения игре на духовых инструментах» (1935) – первая научно-методическая работа в СССР. Работа над созданием и расширением художественного репертуара для духовых инструментов. Переложения А.Ф.Гедике и С.В.Розанова.

Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей на духовых инструментах (1935 и 1941) и их результаты.

Классы духовых инструментов Московской консерватории: первый заведующий кафедрой духовых инструментов С.В.Розанов. Его лучшие ученики А.Володин, И.Майоров, А.Александров, А.Пресман, А.Семенов, А.Штарк.

В.Цыбин. Его исполнительская, методическая и композиторская деятельность. Его ученики: Н.Платонов, Ю.Ягудин, Г.Саакян, Б.Тризно и др.

В.Блажевич – замечательный тромбонист, педагог, дирижер и композитор. Педагогические принципы Блажевича изложены в его этюдах, «Школе для раздвижного тромбона» и др. Его ученики: В.Щербинин и Б.Григорьев – солисты оркестра Большого театра и профессора Московской консерватории и ГМПИ им.Гнесиных.

М.Табаков – выдающийся трубач и педагог, создатель советской школы игры на трубе. Его методические работы. Его учениками являются видные исполнители и педагоги С.Еремин, Т.Докшицер, Н.Полонский, Л.Юрьев, Г.Орвид, Н.Яворский.

Плодотворной в этот период была деятельность старейшего профессора Московской консерватории Ф.Эккерта. Его лучшие ученики А.Усов, А.Янкелевич, С.Леонов.

Г.Гек – профессор по классу гобоя. Его ученики Л.Славинский, Ф.Тесситоре, К.Юдин.

В 1940 году класс гобоя возглавил Н.Назаров. Его учеником является профессор И.Пушечников. Назаров был солистом оркестра Большого театра. Он – автор обработок и переложений для гобоя и фортепиано и «Школы игры на гобое».

Классом фагота с 1922 года руководил ученик Кристеля, солист оркестра Большого театра И.Костлан. Его ученики: Р.Терехин, П.Савельев, П.Караулов, А.Абаджан, Ю.Неклюдов.

В 40-60е годы классы духовых инструментов вели Н.Платонов, Ю.Ягудин (флейта), Н.Солодуев, М.Иванов (гобой), А.Володин, А.Семенов, В.Петров, Б.Диков (кларнет), Р.Терехин и П.Савельев (фагот), А.Усов, А.Янкелевич (валторна), С.Еремин, Г.Орвид, Ю.Усов (труба), В.Щербинин, П.Чумаков, М.Зейналов (тромбон).

В последнее тридцатилетие XX столетия на кафедру духовых инструментов Московской консерватории пришли такие талантливые музыканты как А.Корнеев и Ю.Должиков (флейта), В.Соколов, Р.Багдасарян, Л.Михайлов (кларнет), В.Попов (фагот), В.Демин (валторна), В.Баташев (тромбон), В.Новиков (труба).

Открытие в 1944 году ГМПИ им.Гнесиных (ныне РАМ им.Гнесиных). Первые педагоги кафедры духовых инструментов: М.Табаков, А.Штарк, Б.Григорьев, Г.Мадатов, Я.Шуберт, И.Пушечников, Н.Яворский. Позднее на кафедре стали работать Т.Докшицер (труба), С.Леонов (валторна), А.Рябинин (валторна), М.Каширский (флейта), А.Федотов, И.Мозговенко, И.Бутырский, Н.Мозговенко, Р.Маслов (кларнет), М.Шапошникова (саксофон), К.Ладиллов, Н.Филиппов (тромбон), В.Досадин (труба), В.Прокопов, Е.Фомин, В.Пушкарев (труба), А.Любимов, Л.Кондаков (гобой) и др.

Классы духовых инструментов Ленинградской – Петербургской консерватории: А.Васильев – замечательный фাগотист и педагог. Его исполнительская манера, звучание фагота, фразировка. Его лучшие ученики: Д.Еремин, Г.Еремкин, Л.Печерский, С.Левин, М.Халилеев.

М.Буяновский рассматривал валторну как инструмент, обладающий огромными выразительными возможностями. Игра Буяновского отличалась масштабом и содержательностью. Его учениками были А.Рябинин, П.Орехов, В.Буяновский и др.

К профессорам старшего поколения относится и В.Бреккер (кларнет). Его методические работы.

В.Генслер – выдающийся кларнетист, ученик В.Бреккера и продолжатель его школы. Его лучшие ученики В.Безрученко и М.Измайлов.

Другие преподаватели консерватории: Н.Верховский, И.Янус, Б.Тризно (флейта), А.Паршин, К.Никончук (гобой), А.Березин, В.Красавин, П.Суханов (кларнет), М.Ветров, А.Большаинов (труба), Д.Еремин и Г.Еремкин (фагот), П.Орехов, В.Буяновский (валторна), Е.Рейхе, А.Козлов (тромбон). Сейчас в Петербургской консерватории успешно преподают профессор А.Вавилина (флейта) В.Безрученко, А.Казаков (кларнет), В.Соболев (гобой), К.Соколов (фагот), В.Сумеркин (тромбон) и др.

Классы духовых инструментов Киевской, Одесской, Саратовской, Бакинской и др. консерваторий (1930-1960гг.).

Духовые инструменты в оркестровых произведениях Д.Шостаковича, С.Прокофьева, А.Хачатуряна.

Сочинения для духовых инструментов В.Щелокова (концерты для трубы), А.Гедике (концерты для валторны и трубы). Соната для флейты и фортепиано, «Увертюра на еврейские темы» и Квintет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса С.Прокофьева.

Произведения для духовых инструментов последнего тридцатилетия XX века.

Участие отечественных исполнителей на духовых инструментах в Международных, Все-союзных и Всероссийских конкурсах (1940е-1970е гг.).

Направления научно-методической мысли в сфере исполнительства на духовых инструментах: развитие общей теории и методики обучения игре на духовых инструментах, стремление вскрыть фундаментальные проблемы исполнительского процесса и выявить закономерности выразительных средств с помощью объективных методов исследования; конкретизация исследовательских работ, направленная на создание методик обучения игре для каждого духового инструмента.

Работы Н.Платонова, И.Пушечникова, Б.Дикова, А.Федотова, Н.Волкова, К.Мюльберга, В.Леонова, В.Апатского, Ю.Усова и др.

Работы по истории исполнительства на духовых инструментах: диссертации Ю.Усова, А.Розенберга, А.Баранцева, Р.Маслова.

Дальнейшие перспективы развития исполнительства на духовых инструментах, его теории и истории.

18. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители на духовых и ударных инструментах XX - XXI вв. Творческий урок.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Занимаясь предметом, учащиеся получают знания по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах. В конце года выпускники должны знать основные темы курса, свободно ориентироваться в стилях, характерных особенностях музыки разных эпох, уметь сравнивать и анализировать различные интерпретации произведений. Благодаря практической работе на уроках и дома учащиеся должны приобрести навыки анализа средств музыкальной выразительности произведений, изучаемых на уроках по специальности: особенностей фактуры, гармонии, мелодии, динамики, артикуляции, ритма, агогики и т.д. Все эти требования призваны стимулировать творческую активность, помогают выработать умение слышать многообразие выразительных средств, развивают кругозор и музыкальный вкус.

Формы и методы контроля

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными формами контроля над учебным процессом являются промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация по предмету «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» проводится в форме контрольных уроков в конце каждой четверти в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольные уроки проводятся в виде письменных работ, устных опросов. Промежуточная аттестация позволяет оценить качество приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков.

Дифференцированный зачет проводится по окончании изучения предмета, в конце учебного года. Форма проведения зачета - устный ответ по билету, который состоит из двух частей: вопрос по пройденному материалу и практический раздел (анализ формы и средств музыкальной выразительности произведения). На выполнение задания по билету обучающемуся отводится заранее запланированный объем времени (не более одного академического часа).

Критерии оценки

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки

По итогам исполнения программы и устного ответа на контрольном уроке или зачете выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, достаточное знание теории, умение анализировать произведения
4 («хорошо»)	грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;
3 («удовлетворительно»)	слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;
2 («неудовлетворительно»)	непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

В зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества ответа может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность дифференцировать уровень знаний обучающегося.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Практическая цель предмета – развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков: умения анализировать музыкальные произведения, слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, грамотно излагать свои впечатления и мысли, рассказывать об исполнительском и жизненном пути выдающихся исполнителей и композиторов, создававших произведения для духовых и ударных инструментов, характеризовать произведения, их содержание, композицию, выразительные средства, свободно пользуясь при этом необходимой терминологией. Методы реализации этих задач – словесный и практический.

Обучение по предмету «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа музыкальных произведений, исполнительских интерпретаций, а также навыки умения ориентироваться в разных стилях музыкального искусства.

Возможны разные виды работы: рассказ преподавателя об исполнителе, стиле и особенностях его интерпретаций, целостный анализ музыкального произведения (история создания, место в творческой биографии, жанр, форма, характер каждого раздела, средства выразительности), обсуждение с учащимися концертов, показ и анализ произведений по специальности.

Для полноценного учебного процесса и успешного усвоения учащимися материала предмета «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» в распоряжении преподавателя должны быть специальная нотная литература, учебники, фонотека, аудио- и видеоматериалы с качественной воспроизводящей аппаратурой.

В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ по специальности, теоретическим предметам. Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной работы учащимися по предмету «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах» 0,5 часа в неделю. Для организации домашних занятий обязательным условием является наличие дома у обучающегося учебных пособий, аудио-записей, нотного материала.

Все рекомендации по домашней работе дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.

Список литературы

Список основной литературы

- Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л.: 1981.
Барсова И. Книга об оркестре. – М.: 1978.
Благодатов Н. История симфонического оркестра. - Л.: 1969.
Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. – М.: 1961.
Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. – М.: 1973.
Карс А. История оркестровки. – М.: 1990.
Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 1. - Л.: 1973
Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 2. - Л.: 1983
Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. – М.: 1973
Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. – М.: 1989.
Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. - СПб.: Композитор, 2005

Список дополнительной литературы

- Аберт Г. В.А.Моцарт. - М.: кн.1 1978, кн.2 1980
- Асафьев Б. Об исследовании русской музыки XVIII века в двух операх Бортнянского // Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования. - Л.: Т2 1927
- Баранцев А. Мастера игры на кларнете Петербургской – Ленинградской консерватории 1862-1985гг. – Петрозаводск: 1989
- Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М.: 1972
- Берни Ч. Музыкальные путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии. - М-Л.: 1967
- Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770г. По Франции и Италии. - Л.: 1961
- Бронфин Е. Джоакино Россини. – М.: 1973
- Буяновский М. «В классах духовых инструментах». //Ленинградская консерватория в воспоминаниях. - Л.: 1962
- Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма. – М.: 1934
- Вебер К.М. Жизнь музыканта. // Советская музыка, 1935 N10
- Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. – М.: 1987
- Глинка М. Записки. - Л.: 1953
- Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к XXI столетию. – М.: 1991
- Докшицер Т. «Соревнование оркестровых музыкантов». // Музыкальная жизнь, 1964 N4
- Елизарова Н. Театры Шереметевых. – М.: 1944
- Карс А. История оркестровки. – М.: 1932
- Кванц И. Опыт наставления по игре на поперечной флейте. //Дирижерское исполнительство. – М.: 1975
- Корев С. Русская профессиональная музыка до 1917 года. – М.: 1958
- Кремлев Ю. Иосиф Гайдн. – М.: 1972
- Кремлев Ю. Камиль Сен-Санс. – М.: 1979
- Кремлев Ю. Клод Дебюсси. – М.: 1965
- Левин С. Фагот. – М.: 1963
- Лившиц А. А.Володин.//Советская музыка, 1937 NN 10-11
- Лившиц А. Сергей Еремин. (Портреты исполнителей). //Советская музыка, 1935 N4
- Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. – М.: 1979
- Модр А. Музыкальные инструменты. – М.: 1959
- Московская консерватория 1866-1966. – М.: 1966
- Музыкальная культура древнего мира. - Л.: 1937
- Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем. – М.: 1966
- Носырев Е. Из истории гобоя и исполнительства на нем в России. //Научно-методические записки Саратовской консерватории. - Саратов: 1959
- Орвид Г. М.И.Табаков. //Воспоминания о Московской консерватории. – М.: 1966
- Петров В. «Концерт для кларнета с оркестром Моцарта. //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. IV. – М.: 1976
- Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове. //Воспоминания о Московской консерватории». – М.: 1966
- Рабинович М. Музыкальные инструменты в древнерусском войске и русские народные инструменты. // Советская этнография, 1946, N4
- Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Том III. – М.: 1959
- Станюкович В. Домашний крепостной театр Шереметевых XVIII века. - Л.: 1927
- Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. – М.: 1988
- Степанов А. Кларнет и кларнетисты в России второй половины XVIII века. //Из истории инструментальной музыкальной культуры. - Л.: 1988
- Сто лет Ленинградской консерватории (исторический очерк). - Л.:1962

- Терехин Р. Иван Иосифович Костлан. //Воспоминания о Московской консерватории. – М.: 1966
- Терехин Р. Концерт для фагота с оркестром В.А.Моцарта. //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III. – М.: 1970
- Тризно Б. Мои учителя и современники. //Ленинградская консерватория в воспоминаниях. - Л.: 1962
- Урусов А. Кларнет в творчестве Вебера. //Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. Вып.45. – М.: 1979
- Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1866-1916). //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. II. – М.: 1966
- Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1917-1967). //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III. – М.: 1970
- Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. – М.: 1989
- Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. – М.: 1986
- Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России. Том II. Вып. IV, V, VII. – М.: Госиздат, 1929
- Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. М., 1989
- Штелин Я. Известия о музыке в России. //Музыкальное наследство. – М.: 1935
- Эйнштейн А. Моцарт. – М.: 1977
- Ягудин Ю. Воспоминания о В.Н.Цыбине. //Воспоминания о Московской консерватории. – М.: 1966
- Янкелевич А. Воспоминания о Ф.Ф.Эккерте. //Воспоминания о Московской консерватории. – М.: 1966

Приложение № 1

Рекомендуемый список вопросов по предмету «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах»

Зарубежное исполнительство на духовых инструментах:

1. Инструменты периода первобытно-общинного строя и древнего мира
2. Духовые инструменты в эпоху средневековья
3. Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения
4. Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле XVII в.
5. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов XVII в.
6. Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской культуре XVIII в.
7. Духовые инструменты в творчестве композиторов венской классической школы
8. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов романтиков
9. Духовые инструменты в творчестве композиторов конца XIX - начала XX в.
10. Исполнительское искусство и педагогика в конце XIX - начале XX в.
11. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление новых видов в XIX - начале XX в.
12. Духовые инструменты в творчестве современных зарубежных композиторов
13. Зарубежные исполнительские школы и их крупнейшие представители

История отечественного исполнительства на духовых инструментах:

14. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах
15. Духовое инструментальное искусство в XVIII - первой половине XIX вв.
16. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов-классиков
17. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах (вторая половина XIX - начало XX в.)
18. Становление советской школы игры на духовых инструментах
19. Классы духовых инструментов в Московской, Ленинградской и других музыкальных вузах нашей страны
20. Духовые инструменты в творчестве советских композиторов
21. Расцвет исполнительства на духовых инструментах в послевоенный период (после 1945 г.)
22. Крупнейшие отечественные педагоги

Примерные темы рефератов по предмету «Беседы по истории исполнительского искусства на духовых и ударных инструментах»:

1. История развития кларнета
2. История развития трубы
3. История развития тромбона
4. Антуан Сакс
5. Труба в эпоху Барокко
6. Кларнет в эпоху Барокко
7. Флейта в эпоху Классицизма
8. Классы духовых инструментов в Петербургской и Московской консерваториях
9. Духовые инструменты в творчестве советских композиторов
10. История зарождения электромузыки и электростилей.
11. Оркестр Янни
12. История зарождения стиля postrok. Роль духовой группы
13. История зарождения стиля ska punk. Роль духовой группы
14. История зарождения блюза
15. История зарождения фолк-музыки

Приложение № 3

Список программ, аудио и видеоматериалов, рекомендуемых для просмотра на уроке:

Программы телеканала «Культура»

- ✓ Серия передач «Нескучная классика» с Сати Спиваковой
- ✓ Тележурнал «Абсолютный слух» с Геннадием Яниным, 2009-2012 год
- ✓ Серия передач «Билет в Большой»

Телеканал Дискавери

- ✓ Серия познавательных программ «Как это работает» (изготовление и создание инструментов)
- ✓ Мультимедийная энциклопедия «Sonata не только Классика», автор Л.Залескин, «Истра-софт», 2006 г
- ✓ Мультимедийная энциклопедия «Музыкальные инструменты», «KoRax», 2002 г.
- ✓ Yanni - Voices Live In Concert (DVDRip).avi
- ✓ Jazz Trio(элитарное)-флейта.flute (Патилло.Putllo).контрабас.basso и виолончель.cello
- ✓ Dizzy Gillespie - bebop professor
- ✓ «Крамер и Шилкопер» концерт 02.10.2008
- ✓ Цикл фильмов о джазе «История развития джаза» (12 серий)
- ✓ Примеры звучания старинных духовых инструментов mp3
- ✓ Цикл аудиолекций :
 - Музыка эпохи Средневековья
 - Музыка эпохи Возрождения
 - Музыка эпохи Барокко
 - Музыка эпохи Классицизма
 - Музыка эпохи Романтизма
 - Реализм в музыке
 - Импрессионизм в музыке
 - Экспрессионизм
 - Модернизм
 - Авангардизм

Приложение № 4

Список произведений, рекомендуемый к прослушиванию на уроке (по инструментам):

Флейта

- Г.Телеман. Трио-соната для двух флейт и баса-континуо
- А. Вивальди. Соната для флейты и фортепьяно

В.А. Моцарт. Концерт для флейты с оркестром

Ж. Ибер. Концерт для флейты с оркестром

Дж. Энеску. Кантабиле и престо

С. Губайдуллина. Концертное аллегро

Гобой

Т.Альбини. Концерт для гобоя с оркестром

А. Вивальди. Концерт для двух гобоев, струнных и континуо

Й. Гайдн. Концерт для гобоя с оркестром.

В.Беллини. Концерт для гобоя с оркестром

Ж. Бозза. Фантазия-пастораль

Н. Платонов. Соната для флейты и фортепиано.

Кларнет

В. Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром A-dur

К. Вебер. Концерт для кларнета с оркестром №1 f-moll

Дж. Россини. Интродукция, тема и вариации

И. Стравинский. Три пьесы для кларнета соло

И. Пауэр. Будничные монологи №№ I, II, III, IV

М. Бурштин. Инвенция для кларнета соло

Фагот

И. Х. Бах Концерт для фагота с оркестром Es-Dur

В. Моцарт. Концерт для фагота с оркестром B-Dur

Ф. Джеминиани. Соната для фагота и клавира a-moll

Ф. Давид. Концертино для фагота с оркестром

Г. Гровле. Сицилиана и аллегро

Ж. Бозза. Речитатив, сицилиана и рондо

Саксофон

А. Эшпай. Концерт для саксофона-сопрано с оркестром

П. Крестон. Соната для альт-саксофона ор. 19

Ж. Ибер. Камерное концертино

П. Дюбуа. Дивертисмент

Ф. Декрюк. Соната для саксофона и фортепиано

П.Хиндемит. Соната для валторны или альт-саксофона

Валторна

В. Моцарт. Концерт № 1 для валторны с оркестром D-dur

Б. Дварионас. Концерт для валторны с оркестром

Ж. Бозза. В лесу

К. Сен-Санс. Концертная пьеса для валторны и фортепиано

Р. Глиэр. Концерт для валторны с оркестром

Труба

И. Гуммель. Концерт для трубы с оркестром E-dur

А. Лорцинг. Интродукция и вариации для трубы с оркестром B-dur

П. Хиндемит. Соната для трубы и фортепиано

К.-В. Брандт. Концертная пьеса № 1, № 2

А. Арутюнян. Концерт для трубы с оркестром As-dur

Р. Щедрин. Концерт для трубы с оркестром

Тромбон.

Н. Римский-Корсаков. Концерт для тромбона с оркестром

Ф. Давид. Концертино для тромбона с оркестром

В. Блажевич. Концерт № 2 для тромбона с оркестром

Ф. Грефе. Концерт для тромбона с оркестром

А. Арутюнян. Экспромт

Н. Дагиров. Баллада

Туба

О.Шмидт. Концерт для тубы с оркестром

П. Хиндемит. Соната для тубы и фортепиано

А. Лебедев. Концерт для тубы и фортепиано

А. Лебедев. Концертное аллегро

В. Хартли. Концертино

Ударные инструменты.

Дж. Бек. Концерт для литавр и ансамбля ударных инструментов

Я. Вайнбергер. Концерт для литавр с оркестром

Д. Мийо. Концерт для ксилофона и маримбофона с оркестром.

Т. Майодзуми. Концерт для ксилофона с оркестром

Н. Живкович. Концерт для маримбы с оркестром № 1 и № 2

Э. Денисов. Концерт для вибратона с оркестром

Б. Барток. Музыка для струнных, ударных и челесты

К. Кудрявцев. Концерт для ансамбля клавишных и ударных инструментов

И. Просвирина. Ансамбль для ударных инструментов.