

**ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 17.00.02 – «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
раздел – «Скрипка, альт»**

ВОПРОСЫ

Теория и методика исполнительства

1. Интонация в узком и широком понимании. Объективные и субъективные трудности интонирования на смычковых инструментах. Зонная природа музыкального слуха. Понятие выразительной интонации. Принципы работы над интонацией в одиночном и ансамблевом музицировании.
2. Ритм. Понятие музыкального ритма и его отличие от ритмов в природе и других видах искусства. Моторная природа музыкального ритма. Ритм как основа техники. Взаимосвязь ритма и темпа. Выразительное значение ритма. Воспитание ритмической дисциплины.
3. Динамика в широком и узком понимании. Использование динамических средств в зависимости от стиля и содержания музыки. Способы выполнения динамических указаний.
4. Фразировка. Определение границ разделов музыкальной формы, их объединение или расчленение; выявление смысловых акцентов и кульминаций. Связь интонационных, ритмических и динамических средств в работе над фразировкой.
5. Культура звука. Взаимодействие скорости движения смычка, силы нажима и точки касания волоса и струны. Вибрато и портаменто, атака и филировка звука. Различные способы соединения звуков: смена позиций, смена смычка, переходы со струны на струну, понятие «звукового фона».
6. Основные принципы выбора аппликатуры. Воспитание аппликатурного мышления. Индивидуальный аппликатурный стиль. Аппликатура позиционная, межпозиционная и внепозиционная. Ритмическая аппликатура. Аппликатура в кантилене, пассажах и штриховой технике. Аппликатура как средство интерпретации.
7. Основы общей постановки. Постановка левой руки. Различные движения пальцев. Взаимосвязь движений пальцев, кисти, предплечья и плеча («рулевые движения»). Содружественные и разнонаправленные движения пальцев в двойных нотах и аккордах. Позиции и их смены. Развитие беглости в координации с движениями правой руки. Колористические приемы: хроматические глиссандо, трель, флажолет-ты, *pizzicato* левой рукой.
8. Постановка правой руки и основы звукоизвлечения. Особенности постановки правой руки в связи с художественными устремлениями. Смена струн в медленном и быстром движении. Изучение штрихов, их характеристика и способы выполнения. Принцип последовательности в изучении штрихов. Соотношение крупных и мелких суставов в правой руке. Особые колористические приемы: *tremolo*, *sul ponticello*, *pizz*. Аккордовая техника (в полифонической и виртуозной фактуре).
9. Особенности звукоизвлечения на альте, коррекция постановки левой руки в I позиции (в зависимости от размеров инструмента). Особенности техники левой руки на альте: нажим пальцев, амплитуда вибрато.
10. Воспитание исполнительских навыков. Достижение полной свободы и раскрепощенности игрового аппарата, выработка правильных ощущений. Изучение инструктивного материала: упражнений, гамм, этюдов, их различная целенаправленность. Планирование и прогнозирование процесса обучения. Подбор художественного репертуара в соответствии с индивидуальными задатками и уровнем подвинутости. Освоение игровых навыков путем

преимущественной отработки двигательных приемов (так называемый «анатомо-физиологический» метод) либо на основе приоритета слуховых представлений (так называемый «психотехнический» метод). Возможность рационального использования обоих методов.

История исполнительства

1. Смычковое искусство средневековья и ренессанса. Формирование инструментария (фидель, виола — «прародитель» инструментов виольного и скрипичного семейства. Лютня, ребек, смычковая лира, их влияние на конструкцию виол и скрипок. Вековое соперничество виольного и скрипичного семейств. Окончательное вытеснение виол в середине XVIII века. Эволюция смычка. Реформа Турта.
2. Италия XVII—XVIII веков. Великие скрипичные мастера: Амати, Страдивари, Гварнери и другие. Болонская школа — Витали, Бассано, Торелли. А.Корелли. Формы скрипичной музыки: соната с цифрованным басом, трио-соната, сольная соната. Камерная и церковная соната. Концерто грассо. Вивальди — формирование сольного концерта. Школа Корелли — Джеминиани, Локателли, Сомис. Тартини — исполнитель, композитор, педагог, ученый. Теоретические труды Джеминиани и Тартини.
3. Германия. Добаховский период (Вальтер, Вестхоф, Бибер). Скрипичные и альтовые произведения И.С. Баха. Произведения Генделя и Телемана. Скрипичная школа Леопольда Моцарта. Произведения Гайдна и В.А. Моцарта. Произведения Бетховена.
4. Франция. Французское скрипичное искусство XVII века (Люлли). Влияние Италии. Ж.М. Леклер и П. Гавинье. Французская классическая школа (Виотти, Крейцер, Роде, Байо). «Метода» парижской консерватории.
5. Паганини и виртуозно-романтическая эпоха (общий обзор). Последователи Паганини — Сивори, Уле Буль, Эрнст.
6. Франко-бельгийская школа: Берио, Вьетан, Венявский, Сарасате, Изаи, Берлиоз. «Гарольд в Италии».
7. Австро-немецкая школа. Шпор, Давид, Иоахим, Вильгельми. Венская школа — Бём, Майзедер, Донт. Чешская школа — Лауб, Ондржичек, Шевчик. Интерпретаторское направление, возглавляемое Иоахимом и Лаубом. Скрипичные и альтовые произведения Брамса.
8. Происхождение русской скрипки. Народное творчество. Русское скрипичное искусство XVIII—XIX веков. Крепостные оркестры. Любительское музицирование в дворянской среде. Русские скрипачи доконсерваторского периода — Хандошкин, Рачинский, Дмитриев-Свечин, Львов, Афанасьев. Открытие столичных консерваторий. Петербургская школа (Венявский, Ауэр). Московская школа (Лауб, Гржимали, Безекирский). Труд Ауэра «Моя школа игры на скрипке».
9. Зарубежное скрипичное и альтовое искусство. Крейслер, его влияние на скрипичное искусство XX века. Американские скрипачи — выходцы из России: Эльман, Хейфец, Цимбалист, Мильштейн. Выдающиеся скрипачи конца XX века: Стерн, Шеринг, Менухин. Скрипачи французской школы: Тибо, Энеску, Фран-ческатти. Венгерские скрипачи: Сигети, Флеш. Зарубежные альтисты: Г. Риттер, У. Примроуз и П. Хиндемит.
10. Произведения Дебюсси, Равеля, Шимановского, Бартока, Бриттена, Стравинского, Берга. Альтовые произведения Регера, Хиндемита, Бартока.
11. Русское скрипичное и альтовое искусство советского и постсоветского периода. Исполнители: Полякин, Эрденко, Фишман, Фурер, Ойстрах, Е.Гилельс, Гольдштейн, Козолупова, Фихтенгольц, Коган, Ю.Ситковецкий, Безродный, Грач, Вайман, Гутников, Третьяков, Спиваков, Каган, Кремер, Пикайзен и др. Роль Д.Ойстраха в стимулировании

творчества советских композиторов. Произведения Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Конкурсы им. Чайковского. Ведущие мировые школы: русская, американская, французская, японская.

12. Русская скрипичная педагогика советского периода. Профессора Московской консерватории: Цейтлин, Мострас, Ямпольский, Ойстрах, Янкелевич, Коган. Профессора консерваторий: в Ленинграде — Эйдлин, Шер, Вайман, Гутников; в Одессе — Столярский; в Новосибирске — Брон. Методические труды Мостраса и его редакция Сонат и партит И.С.Баха. Советская альтовая школа — Борисовский, Тэриан; исполнители — Бакалейников, Борисовский, Баршай, Башмет. Советские квартеты и камерные оркестры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. М., Музыка, 1965; М., Классика-XXI, 2004 (только Моя школа игры на скрипке).
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., Музыка, 1974.
3. Баринская А. Освоение начальных навыков владения штрихами в скрипичном классе ДМШ. М., Рутенс, 1997.
4. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., Музыка, 1978.
5. Беленький Б., Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М., Музыка, 1990.
6. Берлянич М. Основы воспитания начинающего скрипача. СПб., Лань, 2000.
7. Бернштейн Н. Очерки о физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
8. Благовещенский И. Из истории скрипичной педагогики. Мн., Вышэйшая школа, 1980.
9. Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим – педагог и исполнитель. М., Музыка, 1966.
10. Буш Ф. Из жизни музыканта. Л., Музыка, 1983.
11. Вальтер В. Как учить игре на скрипке. Практическое пособие для учителей и учащихся. СПб, 1910.
12. Войку И. Построение естественной системы скрипичной игры. Техника левой руки. М., Музсектор Госиздата, 1930.
13. Вопросы музыкальной педагогики, вып. 2. Сост. В.И. Руденко. М., Музыка, 1980: Григорьев В. О развитии музыкальной памяти учащихся, с. 68—78; Крамаров Ю. Некоторые вопросы альтовой педагогики, с. 91—103.
14. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. Сб. статей под ред. С.Сапожникова. Музыка, М., 1968.: Ямпольский А. О методе работы с учениками, с. 6—21.
15. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. Зонная природа темпа и ритма. Зонная природа динамического слуха / Н.А. Гарбузов — музыкант, исследователь, педагог. Музыка, М., 1980.
16. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. М., Музыка, 1969.
17. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Изд. 3-е. М., Музыка, 1998.
18. Готсдинер А. Музыкальная психология. М., 1998.
19. Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации (с. 69—86) / Музыкальное исполнительство и современность. М., Музыка, 1988.
20. Григорьев В. Некоторые черты педагогической системы Д.Ф. Ойстраха / Музыкальное исполнительство и педагогика. История и современность. М., Музыка, 1991. С. 5—34.
21. Григорьев В. Никколо Паганини. М., Музыка, 1987.
22. Григорьев В. Проблемы звукоизвлечения на скрипке. Принципы и методы. Методическая разработка для преподавателей струнных отделений музыкальных училищ и училищ искусств. М., 1991.
23. Гуревич Л. Воспитание аппликатурного мышления юного скрипача / Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. М., Музыка, 1986. С. 123—135.
24. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. Л., Музыка, 1988.
25. Ефременко Н. О тайне Паганини. М., РАН, 1997.
26. Камиларов Е. Техника левой руки скрипача. М., Музыка, 1961.
27. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины в их историческом развитии. СПб., Композитор, 2002.
28. Кунин Э. Скрипач в джазе. М., СК, 1988. — 33
29. Лёзер Ф. Тренировка памяти. М., Мир, 1979.

30. Лесман И. Скрипичная техника и ее развитие в школе проф. Л.С.Ауэра. СПб., 1909.
31. Лесман И. Об игре на скрипке. Пг., 1914.
32. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., Музыка, 1966.
33. Лесман И. Пути развития скрипача. Л., 1934.
34. Лесман И. Школа игры на скрипке. Л., Книж. сектор ГУБОНО, 1925.
35. Либерман М., Берляничик М. Культура звука скрипача. М., Музыка, 1985.
36. Мазель В. Музыкант и его руки. СПб., Композитор, 2003.
37. Мазель В. Формирование оптимальной осанки. СПб., Композитор, 2005.
38. Майкапар С. Музыкальный слух. Изд. 2-е, Пг., 1915.
39. Маккиннон Л. Игра наизусть. Л., Музыка, 1967.
40. Мастера скрипичной педагогики. Труды кафедры скрипки и альты ГМПИ им. Гнесиных, вып. XVI. М., 1974: Гарлицкий М.А. Абрам Ильич Ямпольский — педагог, музыкант, с. 5—55; Агарков О.М., Родионов К.К. Константин Георгиевич Мострас, с. 56—82; Блок М.С. Лев Моисеевич Цейтлин, с. 141—172.
41. Мастерство музыканта-исполнителя, вып. 2. М., СК, 1976.: Мальцев С. Нотация и исполнение, с. 68—104.
42. Методические записки по вопросам музыкального образования, вып. 3. Сост. А.И.Лагутин. М., Музыка, 1991.: Готсдинер А. Подготовка учащихся к концертным выступлениям (К вопросу об эстрадном волнении), с. 182—193.
43. Мильтопян С. Педагогика гармоничного развития скрипача. Тверь, Дикси, 1996.
44. Михаловский Б. Новый путь скрипача. М., Музгиз, 1934.
45. Мострас К. 24 каприза для скрипки соло Н.Паганини. М., Музгиз, 1959.
46. Мострас К. Динамика в скрипичном искусстве. М., Музгиз, 1956.
47. Мострас К. Интонация на скрипке. М., Музгиз, 1947; Изд. 2-е. М., Музгиз, 1962.
48. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М.—Л., Музгиз, 1951.
49. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., Музгиз, 1956.
50. Моцарт Л. Основательное скрипичное училище. СПб, 1804.
51. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII веков. М., Музыка, 1971: К.Ф.Э.Бах. Опыт истинного искусства игры на клавире, с. 281—296.
52. Музыкальное исполнительство, вып. 11. М., Музыка, 1983: [63.] Росталь М. К интерпретации скрипичных произведений И.С.Баха, с. 243—254.
53. Мясоедова С. Музыкальные способности и педагогика. М., Прест, 1997.
54. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., Музыка, 1972.
55. Немировский Л. Механические и психологические моменты в основных приемах скрипичной техники. М., 1915.
56. Д.Ф.Ойстрах. Воспоминания. Статьи. Письма. Сост. В.Ю.Григорьев. М., Музыка, 1978.
57. Очерки по методике обучения игре на скрипке. Вопросы техники левой руки скрипача. Под ред. М.С.Блока. М., Музгиз, 1960.
58. Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. М., Музыка, 1966.
59. Понятовский М. История альтового искусства. М., Музыка, 1984; 2007.
60. Проблемы музыкального ритма. М., Музыка, 1978: Холопов Ю. Метрическая структура периода и песенных форм, с. 105—163.
61. Раабен В. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. Л., Музыка, 1969.
62. Ритм и форма. Сборник статей. Ред.: С.Афонина, Л.Иванова. СПб., Союз художников, 2002: Синайская А. Смычковые штрихи как один из факторов ритмообразования, с. 39—57.
63. Росталь М. К интерпретации скрипичных произведений И.С.Баха / Музыкальное исполнительство, вып. 11. М., Музыка, 1983 [52.].
64. Семенцов-Огиевский К. Искусство скрипичных смен. М., Наука, 1996.
65. Сигети Ж. Воспоминания. Заметки скрипача. М., Музыка, 1969.
66. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых инструментах. Л., Тритон, 1926; 2-е изд.: Л., Музгиз, 1933.
67. Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. Изд. 2-е. М., Музгиз, 1952.
68. Струве Б. Типовые формы постановки рук у инструменталистов. Смычковая группа. М.—Л., Музгиз, 1932.
69. Теплов Б. Избранные труды, т. I. Педагогика, М., 1985. (Способности и одаренность с. 15—41; Психология музыкальных способностей с. 42—222 = М., 1947; Заметки психолога при чтении художественной литературы с. 306—312).
70. Тренделенбург В. Естественные основы игры на смычковых инструментах.

71. Флеш К. Воспоминания / Исполнительское искусство зарубежных стран, вып. 8. М., Музыка, 1977. С. 13—156.
72. Флеш К. Искусство скрипичной игры, т. I. Музыка, М., 1964; [Т. II] Художественное исполнение и педагогика. М., Классика-XXI, 2004.
73. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство. Теория и практика. СПб., Алетейя, 2001.
74. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М., Музыка, 1996.
75. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музыка, 1983.
76. Штейнгаузен Ф. Физиология ведения смычка. М., Музторг ПТО МОНО, 1930.
77. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. Л., Музыка, 1986.
78. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. Л., Музыка, 1973.
79. Якубовская В. Слух как многоуровневая система / Вопросы смычкового искусства. Сб. трудов (межвузовский). М., ГМПИ, 1980.
80. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. Изд. 2-е, пер. и доп. М., Постскриптум, 1993.
81. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. ОГИЗ—Музгиз, М., 1933; Изд. 4-е. М., Музыка, 1977. — 19; 22.
82. Boyden, David. The history of violin playing from its origins to 1761 and its relationship to the violin music. Oxford University Press, 1965. Немецкое издание: Die Geschichte des Violinspiels von seinen Anfängen bis 1761. Mainz, B.Schott's Söhne, 1971.