

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра фортепиано и методики

«Утверждаю»
профектор по учебной работе

Б.Г.Ашхотов

5 июля 2016 г.

Рабочая программа дисциплины

Современное исполнительство

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Направление подготовки

**53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль Фортепиано**

Нальчик
2016 год

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Дисциплинами «Современное исполнительство» имеет первостепенное значение в процессе воспитания профессионального музыканта-педагога, и музыканта-исполнителя. *Цели* дисциплины:

- выработка у студента умений самостоятельно ориентироваться в разнообразных источниках музыкальной информации (нотная, аудио, видео, «живые» концертные исполнения, критика);
- применение на практике собственной творческой модели в контексте времени.

Основные *задачи* дисциплины; 1) теоретическая:

- работа над научным материалом (статьи, методические разработки, монографии);
- изучение нотного материала (сравнение редакций, если таковые имеются);
- знакомство со звуковыми образцами (прослушивание записей, «живого» исполнителя), умение сравнивать и анализировать различные трактовки и особенности прочтения различными исполнителями музыкального материала.

2) практическая:

- исполнение (можно по нотам) музыкальных образцов отдельных эпох и направлений в стилистике, избранной студентом на основе полученных знаний и впечатлений;
- умение аргументировано защитить свою версию.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Курс дисциплины «Современное исполнительство» входит в Вариативную часть профессионального цикла дисциплин, включает в себя 3 зачетные единицы, рассчитан на два семестра. Контроль за работой студентов осуществляется в форме зачета по окончании программы курса. Критерием оценки служат уверенное и выразительное исполнение двух произведений разных стилей и эпох с последующим рецензированием (можно в устной форме) их содержания, средств выразительности, стилевых особенностей.

Для достижения наиболее эффективных результатов освоения дисциплины предусмотрен режим индивидуальных занятий. Наряду с этим, видится целесообразным раз в месяц проведение «уроков-общений», где в форме беседы, диспута проходит обмен мнениями между студентами и педагогом.

Характер стилевых направлений для рассмотрения в цикле «Современное исполнительство» предполагается ограничить теми, что реже охватываются академическими программными требованиями по специальности. Таким образом, у студента нарабатывается дополнительный исполнительский и мировоззренческий опыт.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

По завершении курса дисциплины студент должен:

знать - об основных исторических условиях, периодах развития фортепианной музыки; о главных стилистических направлениях; новых приемах композиторской техники; новых возможностях фортепиано (ПК-18);

уметь исполнить 1-2 сочинения композиторов второй половины XX века, одно из которых должно быть представлено отечественной фортепианной музыкой. Этот раздел работы студент проходит под руководством педагога (ПК-8),

Осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту (ПК-5)

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 учетные единицы 108 часов, из них 70 аудиторных для очной формы обучения. Дисциплина изучается в течение 6-7 семестра. По окончании проводится зачёт.

Очная форма

№	Наименование темы	Трудоёмкость часов	Объём работы с преподавателем индивидуально		Самостоятельная (в часах)	ПК 12,16, 17,18, 24,26
			теоретические	практические		
1	Эпоха классицизма и возрождение ее эстетических принципов в XVIII-XIX веках		7	10	9	12, 16
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.		8	10	10	16 17
3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		7	10	9	17, 18
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов		8	10	10	24 26
	Итого:	108 часов 3 зач.ед.	30	40	38	

Заочная форма (4 года)

№	Наименование темы	Трудоёмкость часов	Объём работы с преподавателем индивидуально			Самостоятельная (в часах)
			теоретические	практические		
1	Эпоха классицизма и возрождение ее эстетических принципов в XVIII-XIX веках	27	2	2		23
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.	27	2	2		23

3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано	27	2	2		23
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов	27	2	2		23
	Итого:	108ч. 3 з.е.	8	8		92

Заочная форма (5 лет)

№	Наименование темы	Трудоёмкость часов	Объём работы с преподавателем индивидуально		Самостоятельная (в часах)	ПК 12,16, 17,18, 24,26
			теоретические	практические		
1	Эпоха клавиризма и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках		2	2	24	12, 16
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.		2	2	24	16 17
3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		1	1	24	17, 18
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов		1	1	24	24 26
	Итого:	108 часов 3 зач.ед.	6	6	96	

Содержание дисциплины

План и содержание дисциплины по темам Тема № 1

Эпоха клавиризма и возрождение ее эстетических принципов XX-XXI веках.

С конца 50-х – начала 60-х годов XX века мир был охвачен своеобразным явлением музыкально-исполнительского «ренессанса». Выросло внимание, пробудился интерес к старинной музыке, ее исполнению, изучению. К концу ЧЧ века это явление оформилось и заняло свою нишу в исполнительском искусстве, в концертных программах как АУТЕНТИЧНОЕ направление.

Тема №2

Современная музыка России периода 50-х годов XX века до нашего времени. Тенденции композиторского мышления и яркие образцы исполнения.

Новая плеяда композиторов Российской школы: А.Шнитке, Э.Денисов, С.Губайдуллина, С.Слонимский, Б.Тищенко, Ю.Буцко, А.Караманов, В.Гаврилин. их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения.

Музыканты-исполнители, как экспериментаторы, формирующие новый «интонационный словарь». Появление и развитие новых художественно-образных, ритмических, слуховых, моторно-двигательных приемов.

Тема № 3

Западная музыка современного периода и ее исполнители.

Жанровые модификации, новые способы исполнения современных композиций. Изменяющееся образно-смысловое поле сочинения влечет за собой особую технику письма, а значит исполнительские проблемы для пианиста.

Тема № 4

Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов.

Конкурсное движение, как среда для распространения новой музыки, обмен впечатлениями среди музыкантов. Российские конкурсы пианистов: им. Д. Шостаковича (г.Москва), им.С.Губайдуллиной (г.Казань), им. С.Слонимского (г.Санкт-Петербург), им. В.Гаврилина (г.Вологда),

5. Зачетные требования.

Итогом обучения в цикле дисциплины «Современное исполнительство» является зачет. Он включает в себя исполнение двух произведений разных стилей, эпох с последующей рецензией (можно устно) об их содержании, средствах выразительности и стилевых особенностях.

Примерные зачетные программы:

1 вариант:	Маттесон И.	- Аллеманда ре-минор
	Шнитке А.	- Вариации на один аккорд
2 вариант:	Мартини Д.	- Соната Ми-мажор
	Самонов П.	- «Таинственный трубач»
3 вариант:	Пахельбель Г.	- Чакона
	Леденев Р.	- Соната
4 вариант:	Куперен Ф.	- «Кукушка»
	Пейко Н.	- Сонатина-сказка
5 вариант:	Рамо Ф.	- Сюита
	Сухонь Э.	- Маленькая сюита и пассакалия.

6. Формы промежуточного контроля

Критерием оценки служат уверенное и выразительное исполнение двух произведений разных стилей и эпох с последующим рецензированием (можно в устной форме) их содержания, средств выразительности, стилевых особенностей.

Для достижения наиболее эффективных результатов освоения дисциплины предусмотрен режим индивидуальных занятий. Наряду с этим, видится целесообразным раз в месяц проведение «уроков-общений», где в форме беседы, диспута проходит обмен мнениями между студентами и педагогом.

Характер стилевых направлений для рассмотрения в цикле «Современное исполнительство» предполагается ограничить теми, что реже охватываются академическими программными требованиями по специальности. Таким образом, у студента нарабатывается дополнительный исполнительский и мировоззренческий опыт.

7. Фонд оценочных средств.

Зачет имеет целью дать возможность обучающемуся проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) Успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) Рецензирование, анализ исполненных произведений. Оценочная шкала: «Отлично» - исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точкой зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» - безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» - «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» - отсутствие основополагающих знаний.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Особенности введения дисциплины «Современный исполнительство», включающий в себя лекционные (теоретические) и исполнительские (практические) аспекты, должны быть учтены при разработке методов работы со студентами. Теоретические обобщения, обилие новых понятий и терминологию, характерную для современной музыки, необходимо подкреплять примерами из фортепианной музыки. Практические же навыки исполнения, произнесения современной музыки студент может приобрести только при освоении собственно языка этой музыки. Тщательное изучение всех подробностей текста, перевод и расшифровка авторских указаний, знакомство с печатным материалом, освещающим особенности творчества изучаемого автора – все это поможет преодолеть «неудобство» в освоении специфических исполнительских задач.

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В работе над освоением современного репертуара студент должен понимать, что освоение современного музыкального языка во многом зависит от его (студента) общей интеллектуальной оснащённости, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и фортепианной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, прослушивание записей «новой» музыки. При подходе к исполнению к так называемой современной музыки надо помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических приемов пианизма и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к неправильным звучаниям, которые возникают на фортепиано при использовании нетрадиционных приемов игры. Только через практику постоянного изучения музыки современности лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины *основная нотная литература*

1. Англия. Пьесы для верджинела, С.-П., 2003
2. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Редакция П. Егорова С.-П., 2003.
3. Кабесон А. Избранные клавирные сочинения, М., 1980
4. Клавирные пьесы Западно-Европейских композиторов XVI-XVIII в.в. выпуск 1. М., 1975 (Испания, Португалия, Нидерланды)
5. Клавирные пьесы Западно-Европейских композиторов XVI-XVIII в.в. выпуск. 3. М., 1977 (Италия, Франция)
6. Кребс Л. Пьесы (Klavierübung) М., 1980
7. Куперен Ф. Пьесы для клавесина I и II том. Будапешт 1975-1977 г.
8. Пахельбель И. Пьесы М., 1969
9. Преселл Г. Клавирные пьесы. М., 1979
10. Французская клавесинная музыка М., 1988
11. Немецкая музыка
Французская музыка
Английская музыка
Итальянская музыка Будапешт

-
1. Буцко Ю. 7 пьес из цикла «Пасторали», М., 1984
 2. Буцко Ю. Из дневника, М., 2003
 3. Вавилов Г. Северный альбом, С.-П., 1994
 4. Вавилов Г. Маленькая сюита, С.-П., 2003
 5. Вавилов Г. Вальсы, С.-П., 2006
 6. Денисов Э. Вариации на тему Генделя, М., 1990
 7. Денисов Э. Произведения для фортепиано изд. «Композитор», М.,

1994

8. Караманов А. Небесное и земное (пьесы для фортепиано), М., 2004
9. Мндоянц Н. Вариации, Триптих на евангельские сюжеты, М., 2005
10. Окунев Г. Отзвуки Севера (фортепианный цикл), Л., 1968
11. С. Слонимский. Интермеццо памяти И. Брамса
12. С. Слонимский. Северная баллада памяти Э. Грига, С.-П., 2000
13. А. Шнитке. Импровизация и fuga, М., 1974

Учебники и методические пособия

Беседы с Альфредом Шнитке. М., 2005

Вольф К., Уроки Шнабеля. - М.: Классика –XXI, 2008.- (Мастер – класс)
+DVD

Гордон Г. Эмиль Гилельс. За гранью мифа. М., 2009

Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика –XXI, 2006
(Мастер – класс)

Гульд Г. Избранное. В 2-х томах. 2006

Дюбал Д. Вечера с Горовицем. М., 2008

Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008

Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль М.: Классика –XXI, 2008
(Мастер – класс)

Как исполнять русскую фортепианную музыку. – М.: Классика –XXI, 2009
(Мастер – класс);

Как исполнять импрессионистов - М.: Классика –XXI, 2008
(Мастер – класс);

Корыхалова Н.П. За вторым роялем : Работа над муз. Произведением в фп. классе. - М.: Классика –XXI, 2006

Мазель В. Музыкант и его руки : Кн.2. Формирование оптимальной осанки. СПб.: Композитор, 2005

От урока до концерта :Фп.- пед. Альманах ; Вып.1— М.: Классика –XXI, 2009
(Мастер – класс);

Обучение игре на фортепиано по Леймеру – Гизекинг.- М.: Классика –XXI, 2009

Как один из этапов развития музыкального искусства, XX век также отмечен большим разнообразием открытий: и, безусловно, новаторских, и являющихся реминисценциями уже некогда существовавших. Именно такое многообразие стилей и приёмов современности и является одной из важнейших причин, по которой проникновение дисциплины «Современное исполнительство» в учебный процесс представляется особенно значимым.

Вхождение в традиционный репертуар современных композиций чрезвычайно затруднено по разным причинам, в частности, в силу их исполнительской сложности. В итоге яркие новаторские достижения в большинстве своём остаются изолированными от процесса обучения, а значит от исполнителя и слушателя.

Разработанная программа нацелена на максимальное расширение у студента, овладевшего классическими навыками исполнительства, представлений о

многообразии и красочности современного музыкального языка, знание наиболее ярких представителей современных композиторских школ, умение ориентироваться и понимать современный «звуковой мир» и, впоследствии, пропагандировать эти знания в своей творческой работе.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Библиотека общей площадью 52,1 кв.м, в том числе читальный зал площадью 36,5 кв.м; библиотечный архив 31,4 кв.м. Объем библиотечного фонда 115167 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия в количестве 3097 единиц.
- Аудитории для проведения теоретических занятий, оборудованные аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой; в том числе оборудованные персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами;
- Компьютерные классы, оборудованные персональными компьютерами и другой необходимой аппаратурой.

Интернет – ресурсы

<http://imslp.org/> <http://classic-online.ru/>
<http://intoclassics.net/>
<http://www.aveclassics.net/>
<http://classic.chubrik.ru/>
<http://classic-music.ws/>
<http://notes.tarakanov.net/>
<http://www.notomania.ru/>

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Фортепиано»**

Программа утверждена на заседании кафедры от 12 апреля 2016 года, протокол №8

Программу составил:

Ст. преподаватель

Зав. кафедрой фортепиано и методики

Эксперт доцент

Мишаева А.С.

Нестеренко О.В.

КоковаБ.Дж.