

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

Кафедра фортепиано и методики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальное исполнительство и педагогика

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

«Фортепиано»

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Форма обучения – **очная**

Срок обучения – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями дисциплины являются:

- анализ и передача молодому поколению музыкантов многолетнего опыта искусства игры на инструменте как одной из важнейших составных частей инструментального исполнительства

- изучение этапов в развитии исполнительского стиля;
- изучение методов реконструкции исполнительского стиля;
- изучение проблем исполнения музыки различных стилей (на примерах музыки различных эпох, национальных школ и художественных направлений);
- изучение современных проблем исполнительского искусства;
- изучение вопросов музыкально-исполнительской педагогики.

Основной задачей курса является систематизация знаний в области теории истории исполнительства и методики преподавания игры на фортепиано, а также постоянное укрепление связи теоретического обучения с практической педагогической и исполнительской деятельностью студентов;

- формирование у студентов системного подхода к проблемам музыкальной педагогики, художественным явлениям, углубление знаний на основе актуальных исследований и обобщения практического опыта, совершенствование профессиональных умений и навыков;

- целенаправленная выработка у студента возможности овладения необходимыми знаниями в области фортепианной педагогики и методики, умения анализировать и обобщать свой педагогический опыт, приобретения навыков научного мышления, развивая творческие и исследовательские способности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в раздел «Обязательная часть» Блока 1 Дисциплины (модули).

В процессе обучения студент должен овладеть материалом, включающим общие вопросы музыкального исполнительства, музыкально-исполнительской педагогики, а затем все знания применить на исполнительском анализе произведения и написании дипломного реферата.

При изучении данного курса необходимы межпредметные связи со следующими дисциплинами: специальность, история исполнительства, история исполнительских стилей, методика преподавания, музыкальная педагогика и психология, современное исполнительство, история музыки, анализ музыкальных произведений, гармония и полифония.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <p>основные закономерности взаимодействия человека и общества, этапы исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему;</p>
--	--

	<p>содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;</p> <p>периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;</p> <p>использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений;</p> <p>осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;</p> <p>«мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;</p> <p>формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;</p> <p>использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;</p> <p>критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;</p> <p>применять системный подход в профессиональной деятельности.</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний;</p> <p>навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;</p> <p>общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения);</p> <p>навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации;</p> <p>методологией и методикой проведения социологического исследования;</p> <p>методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере.</p> <p>основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений;</p> <p>навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.</p>

<p>УК–4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления /</p>

	<p>письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;</p> <p>выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;</p> <p>строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею;</p> <p>анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни.</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями;</p> <p>системой орфографии и пунктуации;</p> <p>навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);</p> <p>способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной среды;</p> <p>иностранном(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения</p>
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p><i>Знать:</i></p> <p>основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам;</p> <p>основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения;</p> <p>применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.</p>
ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основные виды современных информационно-коммуникационных технологий;</p> <p>– нормы законодательства в области защиты информации;</p>

	методы обеспечения информационной безопасности;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; <p>применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;</p>
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; <p>методами правовой защиты информации</p>
ПК–10. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; - технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется: на 5 курсе в течение двух семестров (9-10 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные	Количество	Формы контроля
--------------------	----------	------------	----------------

	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		10
Аудиторные занятия*		71		
Самост. работа (часов)		37		

*Контактная работа - 72 часа. Аудиторная работа, подготовка к конференциям, к участию в конкурсах научных работ.

Учебным планом предусмотрено занятия:

- 3 часа в неделю 9 семестр;
- 1 час в неделю 10 семестр

Обучение ведётся по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием навыков стиливого анализа;
- изучение интерпретаций фортепианной музыки различных стилей и жанров с точки зрения особенностей исполнительской формы, драматургии, образности, использования выразительных средств;
- развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками, нотными изданиями, редакциями.

Тематический план

Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				ОК,ПК
		Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Индивидуальные занятия	Самост. работа	
Музыкальное исполнительство и педагогика эпохи барокко	9	5	2	2	1	
Музыкальное исполнительство и педагогика эпохи классицизма	9	5	2	2	1	
Музыкальное исполнительство и педагогика эпохи романтизма	9	5	2	2	1	
Отечественное фортепианное искусство конца XIX – начала XX веков	9	5	2	2	1	
Фортепианное искусство в культурно-художественном контексте XX в.	9	5	2	2	1	
Работа в классе над системой выразительных средств исполнения	9	6	2	3	1	
Проблемы педализации, аппликатуры, артикуляции и др.	9	6	3	3	1	

Работа над развитием техники.	9	6	3	2	1	
Музыкальные способности.	10	6	2	2	2	
Процесс работы пианиста над музыкальным произведением	10	6	2	2	2	
Фортепианный урок: формы и методы проведения	10	6	2	2	2	
Русская фортепианная педагогика 2-й половины XIX — 1-й четверти XX века	10	6	2	2	2	
Методические принципы виднейших представителей отечественной фортепианной педагогики	10	8	3	3	2	
Выдающиеся зарубежные пианисты-педагоги: принципы, взгляды, концепции	10	7	3	3	1	
Современные педагогические системы выдающихся пианистов-педагогов	10	7	3	3	1	
Итого: ВСЕГО:108 часов. 3 зач.ед.		71	36	35	20	

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Содержание дисциплины по темам

Тема 1

Исполнительское искусство, клавирное творчество и клавирная педагогики. Западной Европы XVII — первой половины XVIII в.: теория и практика; характеристика стилей, эстетических и художественных концепций. Клавирное творчество И.С.Баха, Д.Скарлатти, Ф.Куперенаи др. Уртекст, средства выразительности, интерпретация.

Тема 2

Эпоха Просвещения и «венский классицизм»: эстетические и творческие принципы, их эволюция во второй половине XVIII — начале XIX вв. Исполнительское искусство Моцарта, Бетховена и их современников. Фортепианное наследие Моцарта, Бетховена в истории исполнительского искусства XX века: уртексты и их редакции, исполнительская проблематика.

Тема 3

Романтизм и музыкальная культура Западной Европы XIX в.: эстетические теории, композиторское и исполнительское искусство. Фортепианное наследие романтиков (Шуберт, Шопен, Шуман, Лист, Брамс— по выбору): своеобразие стиля и выразительных средств, исполнительская проблематика. Интерпретация романтического наследия в исполнительском искусстве XX века. (Персоналии по выбору).

Тема 4

Русская художественная культура и музыкальное творчество XIX — начала XX вв.: общие эстетические установки, стилевое своеобразие, творческие направления и пути их развития. Фортепианное наследие русских композиторов (Чайковский, Рахманинов, Скрябин и др.): своеобразие стиля и выразительных средств, исполнительская проблематика. Интерпретация сочинений русских композиторов в исполнительском искусстве XX века. (Персоналии — по выбору).

Тема 5

Фортепианное искусство в культурно-художественном контексте XX в.: творческие концепции, стилевые направления, исполнительские Школы. Фортепианное творчество Дебюсси (Равеля, Шенберга, др. — по выбору); Творчество Прокофьева (Шостаковича, Стравинского, Хиндемита, Бартока, Мессиана или др. — по выбору). Характеристика стиля, индивидуальная композиторская техника в связи с исполнительской проблематикой.

Тема 6

Работа в классе над системой выразительных средств исполнения в процессе создания интерпретаторской концепции (звучание, динамика, тембр, метро-ритм, агогика). Факторы влияющие на возникновение концепции.

Тема 7

Проблемы педализации, аппликатуры, артикуляции и др. Историческая эволюция принципов, художественные критерии, индивидуальная специфика. Функции педали: фактурно-необходимая, темброво-колористическая, разделяющая, формообразующая и др. Понятие аппликатурной позиции. Типовые и нетиповые аппликатуры, Стандартная аппликатура гаммового комплекса.

Тема 8

Работа над развитием техники. Сущность психофизического единства исполнительского процесса Виды техники и методы их освоения. Техника в широком и узком смысле слова. Историческая эволюция методов работы над техникой: «механистическое», «анатомо-физиологическое», «психо-техническое» направления.

Тема 9

Музыкальные способности, в т. ч. исполнительские и педагогические. Особенности функционирования музыкального слуха и чувства ритма на разных ступенях формирования пианиста. Разновидности музыкального слуха. Музыкальная память. Внимание и воображение. Пути творческого развития индивидуальности ученика.

Тема 10

Процесс работы пианиста над музыкальным произведением; методологические основы и практическая реализация. Содержание различных этапов освоения исполняемого: от формирования навыка чтения с листа до выработки оптимального состояния на концертной эстраде.

Тема 11

Фортепианный урок: формы и методы проведения индивидуальных занятий. Закономерности творческого общения учителя и ученика. Компоненты дарования пианиста-педагога.

Тема 12

Русская фортепианная педагогика 2-й половины XIX — 1-й четверти XX века и индивидуальные особенности педагогических школ выдающихся мастеров (братья Рубинштейн, Танеев, Сафонов, Пабст, Лешетицкий, Есипова, Скрябин, Метнер и др.).

Тема 13

Методические принципы виднейших представителей отечественной фортепианной педагогики (К.Н.Игумнов, А.Б.Гольденвейзер, Г.Г.Нейгауз, С.Е.Фейнберг, Л.В.Николаев и др.).

Тема 14

Выдающиеся зарубежные пианисты-педагоги: принципы, взгляды, концепции (Г.фон Бюлов, Ф.Лист, К.А.Мартинсен, И.Гофман, Т.Магтей, А.Корто, К.Леймер, М.Лонг и др.).

Тема 15

Современные фортепианно-педагогические системы выдающихся пианистов-педагогов Московской консерватории (Э.К.Вирсаладзе, М.С.Воскресенский, В.В.Горностаева, С.Л.Доренский, В.К.Мержанов, Л.Н.Наумов, Л.В.Рощина и др. — по выбору).

Формы контроля

Итогом обучения по данной дисциплине является Государственный экзамен «Музыкальное исполнительство и педагогика», представляющий собой защиту теоретической работы (реферата), включающей вопросы исполнительства, педагогики, знания специальной литературы в соответствии с профилем подготовки.

При проведении Государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать следующие знания:

в области теории и истории музыкального исполнительского искусства – теоретические основы и история исполнительского искусства; история создания и развития музыкального (специального) инструмента, развития камерного жанра; знание и владение профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.

в области методики и педагогики – основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приёмы преподавания; история развития и современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структура образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «История исполнительского искусства». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование знаний и умений обучающихся.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» подразумевает охват широкого спектра тем, включающих вопросы исполнительства, педагогики, знания специальной литературы в соответствии с профилем подготовки. Реферат же должен быть отразить одну из них. Конкретная тематика дипломных рефератов должна:

- соответствовать задачам подготовки специалистов;
- учитывать интересы студентов в области методики преподавания и истории исполнительского мастерства;
- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом;
- затрагивать актуальные проблемы педагогической деятельности в музыкальных учебных заведениях всех уровней.

После выбора темы и согласования ее с научным руководителем составляется план, определяющий сроки выполнения основных этапов написания дипломного реферата.

План облегчает контроль за выполнением исследования и помогает студенту самостоятельно и осознанно выполнять работу.

Структура дипломного реферата

Титульный лист оформляется с учётом следующих требований. Сверху - название отраслевого министерства и учебного заведения. В середине листа – фамилия, имя, отчество выпускника, а также название кафедры. Ниже тема дипломного реферата, ещё ниже, справа - фамилия, имя, отчество и учёное звание научного руководителя. Внизу в центре – год написания реферата.

В оглавлении указываются названия пунктов и подпунктов реферата. При этом их формулировки должны быть краткими, чёткими и точно соответствовать содержанию работы. Необходимо указать страницы, с которых начинается каждая глава или параграф работы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется проблема, цели и задачи исследования. Объем не должен превышать 2-3 страниц машинописного текста.

Основная часть дипломного реферата раскрывает содержание всех пунктов плана. Здесь рассматриваются история и теория исследуемого вопроса, даётся критический анализ литературы, определяется позиция автора.

Объем текста дипломного реферата должен быть не менее 25-30 страниц в формате компьютерной печати:

Шрифт – 14;

Междустрочный интервал – 1,5;

Количество строк на странице – не более 30;

Знаков в строке (с пробелами между словами знаками препинания) – 60

Поля страницы: с лева – 3 см. ; справа 1 см.; сверху и снизу по 2,5 см

Заголовки подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом в 3 интервала и печатаются строчными буквами.

В заключении подводятся итоги работы, формулируются основные выводы, к которым пришёл автор. Заключение должно быть кратким и обстоятельным, дать ответы на поставленные вопросы:

- В чем проблема исследования?

- Что сделано?

- К каким логическим выводам пришёл автор?

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или названиям произведений (при отсутствии автора). В список включаются все использованные автором работы литературные источники, которые приводились в качестве источника цитат или ссылок на их содержание.

В списке используется общая нумерация литературы. При её оформлении указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место его издания.

За месяц до начала государственных экзаменов на заседании кафедры проводится предварительная защита реферата, целью которой является допуск к официальной защите.

После этого реферат в отпечатанном и переплетённом виде представляется на кафедру в 2-х экземплярах, один из которых передаётся рецензенту.

На государственном экзамене, а также на предварительной защите студент должен в устном сообщении (примерно 8-10 минут) кратко изложить цели и задачи своей работы, остановиться на наиболее существенных положениях и доложить выводы. При защите тем связанных с анализом фортепианной литературы, изучением приёма пианизма и проблем интерпретации необходимо использовать возможность показа на инструменте.

Работа над дипломным рефератом и его защита на открытом государственном экзамене является важным звеном завершающего этапа подготовки специалиста. Современная исполнительская и музыкально-педагогическая практика выдвигает

множество проблем, решение которых возможно только лишь при учёте самых различных факторов, влияющих успешность процесса воспитания и обучения молодых музыкантов. В связи с этим возрастает роль теоретической подготовки музыкантов-педагогов, в ходе которой необходимо не только приобрести определённую сумму знаний, но и выработать способность применять эти знания в конкретной обстановке, в постоянно изменяющейся творческой практике. Работа над дипломным рефератом предполагает развитие теоретического мышления, формирование исследовательского подхода к решению исполнительских и педагогических проблем. В ходе подготовки реферата вырабатываются и другие ценные качества, необходимые в повседневной профессиональной деятельности, потребность к поиску информации методического характера, что особенно важно для установления тесной связи теории с практикой. Для успешной работы над рефератом определяющее значение имеет выбор темы. Темы дипломных рефератов, как правило, определяются совместно руководителем и студентом, утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения студентов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студент должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую модель в контексте времени.

Предлагаются следующие направления в работе студента:

- знать основные исполнительские тенденции в музыкальном исполнительстве;
  - изучать нотные редакции;
  - прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнить их и проанализировать;
- На основе приобретенного опыта и знаний аргументировано отстаивать свою версию. Для успешной защиты реферата необходимо провести научно-исследовательскую работу (изучать научные статьи, методические разработки, монографии и т.д.).

Предлагаются ориентироваться по следующим темам в поисках материала:

1. Музыкальное исполнительство как историко – культурное явление (генезис исполнительства, его культурные функции).
2. Музыкальное исполнительство как тип деятельности. Теоретические основы художественной интерпретации.
3. Этапы в развитии исполнительского искусства.
4. Современные проблемы исполнительского искусства. Исполнительские школы и направления
5. Выдающиеся исполнители прошлого и современности
6. Проблемы исполнения музыки различных стилей (на примерах музыки различных эпох, национальных школ и художественных направлений).
7. Основные принципы исполнения музыки эпохи барокко.
8. Основные принципы эпохи классицизма
9. Основные принципы исполнения романтической музыки.
10. Вопросы исполнения музыки XX века.
11. Комплексный подход к воспитанию исполнителя.
12. Воспитание музыкального мышления исполнителя.
13. Урок в исполнительском классе.
14. Интерпретация музыки различных стилей. Проблема аутентичного исполнения.
15. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя. Проблема создания художественного целого.
16. Артистизм в музыкальном исполнительстве.

17. Импровизация и импровизационность в исполнительстве.
18. Исполнитель и композитор. Отношение исполнителя к нотному тексту.
19. Исполнитель и публика: взаимодействие и сотворчество.
20. Исполнитель и музыкальная критика. Принципы критического анализа и оценки концертного исполнения.
21. Исполнитель и современная звукозаписывающая аппаратура. Принципы анализа интерпретации на основе звукозаписи исполнения.
22. Проблема закрепления исполнительской интерпретации.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочная шкала:

5 (отлично) - структура дипломного реферата выстроена в соответствии с требованиями к оформлению дипломной работы, составлены библиографические списки. Выпускник владеет профессиональной терминологией, ориентируется в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знает различные педагогические системы и формулирует собственные принципы и методы обучения, имеет широкий кругозор в области различных видов искусства. При защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

4 (хорошо) – дипломная работа выполнена с соблюдением правил и норм, тема полностью раскрыта. В процессе защиты выпускник не последовательно излагает материал, не достаточно уверен в ответах на предложенные вопросы.

3(удовлетворительно) – погрешности в оформлении реферата. Неубедительная форма устного преподнесения материала. Затруднения в ответах на вопросы членов аттестационной комиссии.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Примерный план исполнительского анализа произведения

I. Общие сведения о произведении.

1. Эпоха.
2. Стил (темпы, манера письма, закономерности гармонии - простая, красочная, и пр., вид техники ...).
3. Склад (полифонический, гомофонно-гармонический, смешанный).
4. Жанр.
5. Круг образов и музыкальная драматургия.

II. Исполнительский анализ формы.

1. Тип композиции.
2. Форма как средство драматургии (динамический план, кульминации, развитие образов, характер и мера контрастов).
3. Средство расчленения музыкальной ткани – фактура, гармония, полифоническое строение.
4. Фактура, выбор художественных средств, виды техники.
5. Фразировка (принципы, ее динамика). Штрихи и артикуляция.
6. Распределение физических и эмоциональных сил.

III. Исполнительская форма

1. Выбор темпов.
2. Определение динамического плана, кульминаций.
3. Комплекс выразительных средств для достижений художественного

и композиторского замысла.

Пособия для работы над рефератом:

Авратинер В.И. О дипломных рефератах. Методические указания. М., Изд. ГМПИ им. Гнесиных, 1961.

Коган Г.М. Как делается научная работа. В сб.: «Избранные статьи», вып. 2, М., 1972

Перечень учебной литературы

а) основная литература:

1. Вольф К., Уроки Шнабеля. – М.:КлассикаXXI,2008. - (Мастер - класс) + DVD.
2. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.:КлассикаXXI,2006. - (Мастер - класс)
3. Как исполнять импрессионистов - М.:КлассикаXXI, 2008. -(Мастер - класс)
4. Как исполнять русскую фортепианную музыку. - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер – класс)
5. Корыхалова Н. П. За вторым роялем : Работа над муз. Произведением в фп. классе. М.:КлассикаXXI,2006.
6. Мазель В. Музыкант и его руки: Кн. 2. Формирование оптимальной осанки. – СПб.:Композитор,2005.
7. От урока до концерта: Фп.-пед. Альманах; Вып.1 - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер - класс)
8. Рабинович Д. А. Исполнитель и стиль. - М.:КлассикаXXI,2008. -(Мастер - класс)
9. Уроки Гольденвейзера. - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер - класс)
10. Уроки Зака. - М.:КлассикаXXI, 2009. - (Мастер - класс) + DVD.

б) дополнительная литература:

- Авдеев В.М. Влияние музыкального произведения и его интерпретаций на компоненты музыкального восприятия: Автореферат дис. ... канд. психол. наук. – М., 1982. – 18 с.
- Алексеев. А. Из истории фортепианной педагогики. Киев, 1674.
- Алексеев. А. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX – первой половины XX века. – М., 1995. – 328 с.
- Асафьев Б. Об исполнителях // Б. Асафьев. Критические статьи и рецензии. – Л., 1967.
- Балтримас Э. Исполнительству – больше внимания, критике – больше прав!// С.М. 1972 /5.
- Баренбойм Л. Возможна ли «объективная интерпретация?» // С.М.; 1966 /1.
- Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., Музыка, 1974.
- Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., 1973.
- Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогике и исполнительства. Л., 1969.
- Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. – К., 1988.
- Берхин Н.Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных произведений // Вопросы психологии. – 1988, № 4.
- Благой Д. Образная речь педагога // С.М., 1966/6.
- Боброва О. Роль сравнительного анализа интерпретации в фортепианной педагогике (на примере Фантазии Шумана) // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды. Вып. 24 / ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1976. – С. 68- 93.
- Бодина Е.А. Творческая природа музыкального исполнительства: Автореф. дис. ... канд. искусств. – М., 1975. 29 с.

- Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов – исполнителей // Вопросы психологии, № 1 1975.
- Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта – исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. – М., 1975. – С. 59-83/ ГМПИ им. Гнесиных.
- Бочкарев Л. Экспериментально - психологическое исследование музыкантов-исполнителей в условиях международных конкурсов. Тезисы докладов к XX психологическому конгрессу. – М., 1972.
- Вицинский А. Психологический анализ работы исполнителя над музыкальным произведением // Известия АПН РСФСР. Вып. 25. – М., 1950.
- Вопросы музыкального исполнительства. (вып. 5. –М., 1969).
- Вопросы музыкального исполнительства и педагогики: Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 24 – М., 1976.
- Выдающиеся пианисты – педагоги о фортепианном искусстве. М. - Л.; 1966.
- Гаккель Л. О новой исполнительской личности // С.М., № 4, 1984.
- Гинзбург Л.С. О музыкальном исполнительстве. М. «Знание». 1972.
- Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве.
- Гольденвейзер А. Статьи, материалы, воспоминания. М., 1969.
- Григорьев В. Музыкальный романтизм: Сущность стиля.- 1994 № 5.
- Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М. Магнитогорск, 1990, М., 2006.
- Дейльсон В. Некоторые вопросы эстетики исполнительства // С.М.; 1960 / 9 с. 112.
- Землянский Б. О музыкальной педагогике. М., 1987.
- Зетель Н. Н.К. Метнер- пианист. М., 1981.
- Исполнитель и музыкальное произведение. – М., 1989 / Моск. конс.
- Исполнительское искусство зарубежных стран, Вып. 1-9. – М., 1962, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1975, 1977, 1981. [Рец. на вып. 7 – С.М. 1977 /4, с. 111-112]
- Казальс П. Об интерпретации // С.М. 1956, № 1 – с. 88-99.
- Капустин Ю.В. Музыкант – исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. – Л.; Музыка, 1985.
- Коган Л. Новая музыка – новые проблемы // С.М.; 1975/1.
- Ланге В. О роли симантического анализа в интерпретации музыкальных произведений // Вопросы оптимизации учебного процесса в вузе Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 125 – М., 1993.
- Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. – М., 1988.
- Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М., 1973.
- Проблемы музыкальной педагогики: Труды Московской консерватории. – М., 1981.
- Ражников В. Исследование музыкального исполнительского образа. Вопросы психологии, 1978 № 3.
- Рихтер С. «Произведения нужно ставить в подлиннике» //С.М., 1970/11.
- Скрёбков С.С. Избранные статьи. – М., 1980. – с. 17-23.
- Стоковский Л. Музыка для всех. – М., 1959.
- Тараева Г. Интерпретация как учебная дисциплина в вузе. // С.М. 1982, № 7.
- Фейнберг С. Исполнитель и произведение. // С.М., 1960 /9.
- Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблема психологии творчества – книга 1 – М.: Сов.композитор, 1988.
- Шуман Р. О музыке и музыкантах. – Т.1. М.: Музыка 1975.
- Юзефович В. Исполнительское искусство. Годы 70-е // С.М. 1981 /2.

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	412 аудитория Кабинет кафедры фортепиано и методики	2 рояля: «Kaway», «Petrof»	оперативное управление
2	414 аудитория	2 рояля «Kaway», «Jamaha»	оперативное управление
3	416 аудитория	1 рояль «Gerbstadt», 1 фортепиано «Petrof»	оперативное управление
4	407 аудитория	2 фортепиано: «Чайковский»	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
6	Камерный зал	50 посадочных мест. 2 рояля: «Seiler»; «Estonia»	оперативное управление
7	Большой зал	350 посадочных мест. 2 концертных рояля: «Petrof»	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства. Специализация «Фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1
Программа актуализирована с учетом изменений, принятых Минобром РФ от 27.02.2023г.
и принята на заседании кафедры от 29.08.2023 г., протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А