

**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

Современное исполнительство

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

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 ОПОП ВО

Дисциплина входит в часть «Элективные дисциплины» Блока 1 Дисциплины (модули).

Программа нацелена на максимальное расширение у студента представлений о многообразии современного музыкального языка, на приобретение знаний о наиболее ярких представителях современных композиторских школ, умению ориентироваться и понимать современный музыкальный язык.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; – основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.
	Уметь: – раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – формировать исполнительский план музыкального сочинения.
	Владеть: – музыкально-исполнительскими средствами выразительности; – навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

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 4 курсе в течение двух семестров (7-8 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------

			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия*		35		
Самост. работа (часов)		73		

* Контактная работа – 36 часов. Аудиторная работа, подготовка к открытым выступлениям, конкурсам, фестивалям.

Учебным планом предусмотрено занятия:

- по 1 часу в неделю 7 и 8 семестры;

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

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы с преподавателем индивидуально		Самостоятельная (в часах)	
			теоретические	практические		
1	Эпоха классицизма и возрождение ее эстетических принципов в XVIII-XIX веках		2	3	18	
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.		2	10	18	
3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		2	10	18	
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов		2	4	19	
	Итого:	108 часов 3 зач.ед.	8	27	73	Зачет

План и содержание дисциплины по темам

Тема № 1

Эпоха классицизма и возрождение ее эстетических принципов XVIII-XIX 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 XX 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),

им. Н. Сабитова (г.Уфа), им. А.Караманова (г.Симферополь).

Формы промежуточного контроля.

Контроль за работой студентов осуществляется в форме зачета по окончании восьмого семестра.

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

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 специальной дисциплины «Современное исполнительство». 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 исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список пианистов.

5. 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.

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.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Для эффективности и формирования свободы профессионального мышления уместно запланировать отдельный вид задания – самостоятельная работа. В процессе изучения дисциплины студент самостоятельно выбирает и разучивает одно сочинение (в вузах с региональным компонентом могут быть использованы произведения композиторов национальной школы или региона, в котором расположен вуз, что может быть хорошей пропагандой их творчества). Своим исполнением студент должен продемонстрировать владение современными средствами выразительности игры на фортепиано, раскрытие замысла исполняемого произведения, сделать это качественно и целостно.

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 точек 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачётно-экзаменационные требования

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.

Перечень учебной литературы

а) основная нотная литература:

Зарубежная фортепианная музыка.

- Бернштейн Л. Четыре юбилея. Избранные пьесы современных композиторов США для ф-но. М. «М», 1970.
- Буазар Ж. «Дар осени» Пьесы современных французских композиторов для ф-но. Л. «М», 1981.
- Зафред Марио Соната №4 (1960) Пьесы совр. итал. Комп. Вып.2. М. «М»1980.
- Дело-Джойо Н. Сюита для ф-но. Избр.пьесы совр.комп. США М. «М», 1970.
- Мессиан О. «Голубь» Совр. ф-ная миниатюра Л. «М». 1974
 «Спокойная жалоба»«---» Вып.2 Л. «М».1975.
- Орик Ж. Маленький марш. Пьесы совр.франц. комп. Л. «М». 1981.
- Шаррино С. «Упражнение» Пьесы совр. итал.комп. Вып.2. М. «М»1982.
- Штокхаузен К. Две пьесы (Klavierstucke nr/2). «Совр.ф-ная миниатюра». Л. «М» 1974.
русская советская фортепианная музыка
- Банщиков Г. «Силлогизмы». Совр.ф-ная миниатюра. М. «М»1974.
- Сонаты №2., №4 Фонд ККИ СКГИИ.
- Буцко Ю. Партита (1965), «Пасторали» (1966),
- Волконский А. «Musika stricta». Конц.пьесы сов.комп. Вып.1. М. «М»1971.
- Вавилов Г. Соната №2 Л.-М. «СК». 1978.
- Губайдуллина С. Инвенция. Совр.ф-ная миниатюра. Вып.2. Л. «М»1975. Соната. Фонд ККИ СКГИИ.
- Денисов Э. «Этюд-скерцо» Ф-ные пьесы сов.комп.
- Дешевов В. «Медитации». Пед.реп. муз.уч-щ. Пьесы Пкурс. М. «СК»1963.
- Каретников Н. Две пьесы соч.25. Совр.ф-ная миниатюра. Л. «М» 1978
- Мильман М. Соната №2 ор.47. Конц.пьесы сов.комп. Вып.6 М. «М»1976.
- Муров А. Партита. Конц. Пр-ния сов.комп. Вып.7. М. «СК» 1978
- Пеледис Г. Quasi Marcia из «Маленькой сюиты». Ф-ные пр-ния с.к. М. «М»1981
- Стрелецкий С. «Мозаика». «Импульс». (Из ф-ной сюиты.) Ф-ные пьесы с.к. Вып.4. М. «М» 1981.
- Радвилович А. Соната (1982). Ф-ные пр-ния с.к. Вып. 10. Л. «М»1988.
- Тихомиров Б. Бурлеска. Конц.пьесы с.к. Вып. 10. М. «М»1980.
- Чупатов Д. «Орнаменты», Тетрадь 1-я, 6 пьес. Конц.пьесы с.к. Вып.4. М. «М»1974.
- Шнитке А. Соната (1992). Гамбург. Musikverlag Hans Sikorski.1998.

б) дополнительная 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, Трештих 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

а) основная методическая литература

- 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

б) дополнительная литература

1. Алексеев А. Музыкант –исполнитель и его время. Современные проблемы музыкально-исполнительского искусства Сб. статей , М., 1985
2. Барток Б. Сборник статей. М., 1977
3. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978
5. Бодки Э. Интерпретация клавирных сочинений И.С. Баха. М., 1993
6. Вопросы воспитания музыканта-исполнителя(сборник трудов) Выпуск 68. М., 1983
7. Вопросы фортепианного исполнительства. Выпуск 3. М., 1973

8. Гаккель. Фортепианная музыка XX века
 9. Гинзбург Л. Об интерпретации музыки XVIII века. Музыкальное исполнительство вып. 8 М., 1973
 11. Ивашин А. Кшиштоф Пендерецкий М., 1983
 12. Кац Б. О музыке Б. Тищенко Л., 1986
 14. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнительства М., 1986
 15. Куперен Франсуа Искусство игры на клавесине. М., 1973
 16. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988
 19. Оннегер А. О музыкальном искусстве. Л., 1971
 20. Смирнов М. Эмоциональная природа музыки и современное исполнительство. Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М., 1988
 21. Стравинский Игорь Диалоги. Л., 1971
 22. Уэстреп Дж. Перселл. Л., 1980

**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» • цифровое фортепиано CASIOCDR-	оперативное управление

		220RBK	
2	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
3	Библиотека	Объем библиотечного фонда 87320 экз.	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 29 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А