

**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

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

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 «Современное исполнительство» входит в «Часть, формируемую участниками образовательных отношений» Блока 1 Дисциплины (модули).

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.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-6 Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта
	<i>Владеть:</i> – навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

ПК-13 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<i>Знать:</i> – специфику работы на различных сценических площадках;
	<i>Уметь:</i> – формировать идею просветительских концертных мероприятий;
	<i>Владеть:</i> – навыком подбора репертуара в ориентации на целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.

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:

- очная форма обучения – на 3 - 4 курсах в течение двух семестров (6 и 7 семестры);
- заочная форма обучения – на 4 - 5 курсах в течение двух семестров (8 и 9 семестры);

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		7
Аудиторные занятия*		70		
Самост. работа (часов)		38		
<i>Заочная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		9
Аудиторные занятия*		10		
Самост. работа (часов)		98		

* Контактная работа: очная форма – 70 часов, заочная форма 10 часов. Аудиторная работа, включая подготовку к публичным выступлениям.

Учебным планом предусмотрено занятия:

на очном обучении

- по 2 часу в неделю 6 и 7 семестры;

на заочном обучении

- 4 часа - 8 семестр
- 6 часов - 9 семестр

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

Очная форма

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы с преподавателем индивидуально		Самостоятельная работа в часах	Формы текущего контроля успеваемости
			теоретические	Практические		
1	Эпоха клавиризма и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках		7	10	9	
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.		8	10	10	
3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		7	10	9	
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов		8	10	10	
	Итого:	108 часов 3 зач.ед.	30	40	38	Зачет

Заочная форма

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы с преподавателем индивидуально		Самостоятельная (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			теоретические	Практические		
1	Эпоха клавиризма и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках		1	2	24	
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.		1	2	24	
3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		1	1	25	
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов		1	1	25	
	Итого:	108	4	6	98	Зачет

		часов 3 зач.ед.				
--	--	--------------------	--	--	--	--

План и содержание дисциплины по темам Тема № 1

Эпоха классицизма и возрождение ее эстетических принципов XVIII-XIX веков.

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),

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, 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 дисциплины «Современное исполнительское искусство». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение

качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании 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.

Для эффективности и формирования свободы профессионального мышления уместно запланировать отдельный вид задания – самостоятельная работа. В течение семестра 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). При исполнении студент должен продемонстрировать владение современными средствами выразительности игры на фортепиано, умение раскрыть замысел исполняемого произведения, сделать это качественно и целостно.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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.

Зачет имеет целью дать возможность обучающемуся проявить вои 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачетные требования.

Примерные зачетные программы:

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

Перечень учебной литературы

а) 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

б) 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

**в) 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	Библиотека	Объем библиотечного фонда 87320 экз.	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
6	Камерный зал	50 посадочных мест. 2 рояля: «Seiler»; «Estonia»	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Направленность (профиль) «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.