

**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

Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле

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

Целью дисциплины «Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле» является формирование знаний в области истории искусства эпохи барокко, изучение его философских, эстетических основ, а также принципов мышления и исполнения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

Дисциплина в основном строится по принципу работы преподавателя со студентом над сольным репертуаром в режиме индивидуальных занятий.

В соответствии с современными задачами формирования профессиональной компетенции выпускника, в освоении основной дисциплины используются следующие формы:

- работа над техникой чтения с листа;
- освоение техники самостоятельной работы над произведением;
- изучение образцов интерпретаций произведений различными исполнителями, в аудио-видео форматах;
- открытые исполнения и обсуждения студентами произведений в изучаемых стилевых моделях;
- работа с аудио и видеозаписью программы с последующим обсуждением.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа

проделанной работы..

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 1 курсе в течение двух семестров (1-2 семестры);
- заочная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1-2 семестры)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		1
Аудиторные занятия*		70		
Самост. работа (часов)		38		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия*		10		
Самост. работа (часов)		104		

* Контактная работа: очная форма – 70 часов, заочная форма – 10 часов. Аудиторная работа, подготовка к конкурсам, фестивалям, публичным концертам.

Учебным планом предусмотрено занятия:

на очном обучении

- по 2 часу в неделю 1 и 2 семестры;

на заочном обучении

- по 5 часа 1 и 2 семестры

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

Большая часть репертуара, исполняющегося на современном инструменте – транскрипции: от музыки Барокко, Гайдна и Моцарта до Шопена, раннего Брамса или Листа, поскольку во все эти исторические времена использовались разные клавишные инструменты. Транскрипция, - это не попытка приблизительно воссоздать на фортепиано органное или клавесинное произведение, но вполне самостоятельный жанр, своей историей уходящий в века.

Для исполнения любой музыки необходимо понимание и выполнение музыкальной структуры, выбор верного темпа, стилистически грамотной артикуляции и орнаментики, максимально приближаясь к эпохальным и стилистическим особенностям барочной музыки. Фортепианное воспроизведение барочной музыки воспринимается как весьма отдаленный вариант клавесинного, клавикордного или органного. Исполнение музыки эпохи барокко должно начинаться с обзора тех технических и звуковых возможностей, которые предоставляли исполнителю инструменты, существовавшие во времена Баха, то есть клавесин, клавикорд и орган.

Музыкальная культура барокко сводила прекрасное и безобразное, трагедию и комедию. Мир контрастов и противоречий, как мир, полный трагедии и драматизма отражает и музыкальное содержание произведений этой эпохи, которая охватывает около 150 лет: с 1600-го по 1750-е годы.

Родились новые формы и жанры: сонаты (Д. Скарлатти), сюиты и партиты (И. С. Бах). Новый стиль письма. Гомофония с её разделением на главный голос и сопровождающие. В то же время и полифония, но уже совсем в другом русле. Полифония барокко – это полифония свободного стиля, развитие контрапункта. Принятие темперированного строя и становление тональности. Чётко определились два главных лада – мажор и минор.

Теория аффектов, в эру барокко получила широкое распространение, связывалась с музыкальным языком композиций. Совершенный аффект радости и веселья - использование в письме терций, кварт и квинт, беглого темпа и трёхдольного размера. Аффект печали – включение диссонансов, хроматики и медленного темпа. Аффектная характеристика тональностей (суровый ми-бемоль мажор, сварливый ми-мажором, жалобный ля-минор, нежный соль-мажор).

Употребление демпферной педали требует чрезвычайной осторожности. Не используется в качестве «гармонического флера». Цель - достигнуть умения окрашивать отдельные звуки с помощью необычайно тонкой педализации.

Правильная артикуляция и динамика. В медленных певучих «клавикордовых» произведениях legato – слитное, глубоко связанное, а в отчетливых быстрых «клавесинных» пьесах – не слитное, пальцевое, сохраняющее клавесинную разделенность звуков.

Отчетливое ясно слышимое голосоведение – одно из наиболее важных выразительных средств. Осмысленная нюансировка, но всегда очень осторожно в смысле динамических оттенков. В темпах нужно избегать любых преувеличений, особенно в отношении замедлений. Звук старинных клавишных инструментов был короток и лишен протяжности; а потому следует выбирать простой и естественный темп: в Adagio определяется неизменно плавным, часто даже танцевальным характером, а в Presto связан с тем, что следует играть отчетливо.

Исполнение барочной музыки на современном рояле требует сдержанности и безупречности в выборе выразительных средств.

Итогом изучения дисциплины является зачёт во 2 семестре. На зачете студент должен исполнить в концертном виде одно или несколько произведений композиторов Эпохи Барокко.

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 «Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле». 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.

- мастер-классы преподавателей и приглашённых специалистов;
- участие в концертных программах филармонии, музыкальных театров;

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной формой учебной работы по дисциплине «Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле» является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, приём игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция.

Организация самостоятельной работы студента заключается в точном направлении, заданном преподавателем в поиске оптимального решения стилистических задач, связанных с исполнением музыки венских классиков. С этой целью используются как теоретические сведения, основанные на смежных дисциплинах (История фортепианного исполнительства, История музыки), так и образцы аудио-видео-записи. Выступление на зачете помогает развить у студента стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности как в исполнительстве, так и в педагогической сфере. 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 сравнивать их и анализировать.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в способах реализации определённых, специфических видов исполнительских умений. Зачёт - учитывает понимание обучающимся и воплощение им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, объем пройденного материала. Поощряется накопление репертуара, его количественные параметры. Критерием оценки служит уверенное и выразительное исполнение подготовленного произведения.

Незачёт - несоблюдение минимальных программных требований

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачетно-экзаменационные требования

На зачёте обучающийся должен уверенно, с пониманием стилистических особенностей, художественного замысла, с учётом основных выразительных указаний в тексте, в приближенном к указанному автором темпе исполнить сочинение автора эпохи барокко.

Перечень учебной литературы:

а) основная литература:

Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. СПб. 2005

Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005
Гульд Г. Избранное. В 2-х томах. 2006
Носина В.Б. Символика музыки И.С.Баха. М., 2004

б) дополнительная литература:

Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч. 1 и 2. М., 1988
Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978
Бодки Э. Интерпретация клавирной музыки И.С.Баха. М., 1999
Браудо И. Об артикуляции. Л., 1973
Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. М., 2001
Гульд Г. «Нет, я не эксцентрик». Беседы. Интервью. (Б. Монсенжон). М., 2003
Друскин М.С. Клавирная музыка. Л., 1960
Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983
Захарова О.И. Риторика и клавирная музыка XVIII в. // Сб.: Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989.
Зингер Е. Из истории фортепианного искусства Франции. М., 1976
Кандинский-Рыбников А. А. «Соната К. 124 как пример риторического мышления Доменико Скарлатти» // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989
Копчевский Н.А. Клавирная музыка: Вопросы исполнения. М., 1986
Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. ., 1973
Ландовска В. О музыке. М., 1991
Мильштейн Я.И. “Хорошо темперированный клавир” И.С.Баха и особенности его исполнения. М., 1967
Носина В. «Проявление музыкально-риторических принципов в клавирных сонатах К. Ф. Э. Баха» // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989
Носина В.Б. О символике «Французских сюит» И.С.Баха. М. 2002
Окраинец О.А. Доменико Скарлатти. М., 1993
Петров Ю. «Диалектика парных сонат Д. Скарлатти в контексте эпохи барокко» в сб. «Музыкальная риторика и фортепианное искусство». М., 1989
Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Чч. 1 и 2. М., 1979
Розанов И.В. От клавира к фортепиано. Из истории клавишных инструментов. СПб., 2001
Форкель И.Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С.Баха. М., 1987
Чинаев В.П. «Картина мира» барокко и некоторые стилевые аспекты клавирных сонат Скарлатти // Сб.: Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко. М., 2001
Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965
Шекалов В.А. Ванда Ландовская и возрождение клавесина. СПб. 1999
Эмери У. Орнаментика Баха. М., 1996
Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. М., 2002

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 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.