

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 15.09.2023 09:26:33

Уникальный идентификатор
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра общего фортепиано

Рабочая программа дисциплины

СОВРЕМЕННОЕ ФОРТЕПИАННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки «Фортепиано»

Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.

Председатель Ученого совета

_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки
53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство
(профиль подготовки «Фор-
типиано»)

Автор-составитель: профессор Н.С. Бажанов

Рецензент: профессор М.Г. Карпичев

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Современное фортепианное исполнительство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО для обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки «Фортепиано»), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 1-2 семестры. Общая трудоемкость курса составляет 4 ЗЕТ (144 часа), в том числе 66 контактных часов (лекционные), 77,5 часов самостоятельной работы, контроль – 0,5 часа.

Целью дисциплины является знакомство студентов с современным этапом развития искусства исполнительства на музыкальных инструментах в соответствии с профилем подготовки, основными проблемами современного инструментального исполнительства.

В задачи дисциплины входит изучение в соответствии с профилем подготовки современного этапа истории исполнительского искусства, стилистических особенностей различных зарубежных и отечественных исполнительских школ, исполнительских и педагогических принципов известных музыкантов, особенностей подготовки исполнителей в высшем звене музыкально-образовательных учреждений.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке исполнителя, наряду с другими обязательными дисциплинами вариативной части профессионального цикла, готовя магистрантов к деятельности в избранной области.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей общепрофессиональной компетенцией (**ОПК**):

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– сущность художественного творчества;– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;– основные художественные методы и стили в истории искусства;– актуальные проблемы современной художественной культуры;– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологикой; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.

Краткие методические указания. Главной формой учебной и воспитательной работы является лекция в классе. Дисциплина включает лекционные и семинарские занятия.

Магистрант за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области современного исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить аудитивному восприятию и анализу звукозаписей с целью расширения кругозора молодого музыканта, формирования у него оценочных критериев, навыков стилевого и исполнительского анализа.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу магистранта как будущего преподавателя музыкального вуза, предоставляя ему возможность проявить свои мировоззрения, знания и реализовать исследовательские интересы,

что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной деятельности.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Обучение ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием навыков исполнительского анализа;
- изучение интерпретаций музыки различных стилей и жанров с точки зрения особенностей исполнительской формы, драматургии, образности, использования выразительных средств;
- развитие навыков самостоятельной работы с литературными, аудио и видео источниками, нотными изданиями, редакциями.
- расширение интонационного знания современного исполнительского искусства

Основные разделы курса

Тема 1. Введение в курс. Определение важнейших тенденций развития современного исполнительского искусства. Развитие аудио и видеозаписей в XXI веке. Изменение критериев оценки исполнения слушателями. Возникновение и развитие новых азиатских исполнительских школ. Коллективное творчество в исполнительском искусстве и деятельность музыкально-исполнительского менеджмента.

Тема 2. Важнейшие тенденции современной интерпретации музыкального произведения. Выразительность тоносопряжения. Агогика. Тембр. Интонационное обобщение и художественная глубина интонирования. "Тишизм". Насыщенность интонационных событий. Современный интонационно-событийный хронотоп. Полифонизация фактуры. Виртуозное направление. Содержательное интонирование. Интонационное обновление произведения.

Тема 3. Современные европейские исполнительские школы. (2 часа). Исполнительская школа России. Исполнительская школа Франции. Исполнительская школа Германии. Исполнительская школа Англии.

Тема 4. Современные американские исполнительские школы. (2 час). Исполнительское искусство в США. Исполнительское искусство Канады. Исполнительское искусство южной Америки.

Тема 5. Современные азиатские исполнительские школы (2 часа). Китайская исполнительская школа. Корейская исполнительская школа. Японская исполнительская школа.

Тема 6. Современные исполнительские стили. Виртуозный стиль. (2 час). Трансцендентальная техника исполнения. Использование оптимальных и эффективных технических приемов в современном исполнительстве. А. Володось, Д. Мацуев, Юя Ванг. М. Амлен.

Тема 7. Современные исполнительские стили. Содержательная интерпретация (2 час). Теория интонации и исполнительское искусство. Внутреннее строение и содержательная сторона интонации. Искусство Г. Соколова, М. Плетнева, Р. Лупу, А. Бренделя. И. Погорелича, М. Перайи.

Тема 8. Современные исполнительские стили. Новаторство и оригинальность интерпретации. (2 час). Соотношение импровизационного и репетиционного начал в современном исполнительском искусстве. Оригинальность интерпретации и границы формы музыкального произведения. Интонационная форма музыкального произведения.

Тема 9. Современные исполнительские фестивали. (2 час). Фестивали фортепианной музыки. Оперные фестивали. Фестивали симфонической музыки. Фестивали инструментального исполнительства.

Тема 10. Современные исполнительские конкурсы. (2 час). WFIMC <http://www.fmcim.org> Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов. Ассоциация международных музыкальных конкурсов России – <http://www.music-competitions.ru/>. Европейские конкурсы. Американские конкурсы,

Тема 11. Персоналии современных исполнителей. (2 часа). Фортепианное исполнительское искусство: Р. Лупу, М. Пирайя, К. Цимерман, (Биографии, преподаватели, конкурсы, репертуар).

Тема 12. Персоналии современных исполнителей. (2 часа). Фортепианное исполнительское искусство: А. Шифф, Г. Соколов, И. Погорелич, (Биографии, преподаватели, конкурсы, репертуар).

Тема 13. Персоналии современных исполнителей. (2 часа). Фортепианное исполнительское искусство: А. Володось, Е. Королев, Б. Березовский, (Биографии, преподаватели, конкурсы, репертуар).

Тема 14. Персоналии современных исполнителей. (2 часа). Фортепианное исполнительское искусство: Н. Луганский, М.А. Амлен, А. Винницкая, Ю. Авдеева. (Биографии, преподаватели, конкурсы, репертуар).

Тема 15. Персоналии современных исполнителей. (2 час). Фортепианное исполнительское искусство: Е. Божанов, Д. Трифонов, Д. Левкович. (Биографии, преподаватели, конкурсы, репертуар).

Тема 16. Персоналии современных исполнителей. (2 час). Фортепианное исполнительское искусство: Х. Буниатишвили, Чанг Хошен, Сон Йол Юм, П.Л. Эмар (Биографии, преподаватели, конкурсы, репертуар).

Тема 17. Персоналии современных исполнителей. (2 час). Фортепианное исполнительское искусство: Д. Кожухин, М. Култышев, Р. Блехач (Биографии, преподаватели, конкурсы, репертуар).

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование темы	Об- щее кол- во часов	Лек- ци- он- ные заня- тия	Само- сто- тель- ная рабо- та
1.	Тема 1. Введение в курс.	4	2	2
2.	Тема 2. Важнейшие тенденции современной интерпретации музыкального произведения.	12	6	6
3.	Тема 3. Современные европейские исполнительские школы.	10	4	6
4.	Тема 4. Современные американские исполнительские школы.	10	4	6
5.	Тема 5. Современные азиатские исполнительские школы.	12	6	6
6.	Тема 6. Современные исполнительские стили. Виртуозный стиль.	10	4	6
7.	Тема 7. Современные исполнительские стили. Со- держательная интерпретация.	10	4	6
8.	Тема 8. Современные исполнительские стили. Но- ваторство и оригинальность интерпретации.	8	4	4
9.	Тема 9. Современные исполнительские фестивали.	8	4	4
10.	Тема 10. Современные исполнительские конкурсы.	8	4	4
11.	Тема 11. Персоналии современных исполнителей. Р. Лупу, М. Пираяя, К. Цимерман	8	4	4
12.	Тема 12. Персоналии современных исполнителей А. Шифф, Г. Соколов, И. Погорелич	8	4	4
13.	Тема 13. Персоналии современных исполнителей А. Володось, Е. Королев, Б. Березовский	8	4	4
14.	Тема 14. Персоналии современных исполнителей Н. Луганский, М. А. Амлен, А. Винницкая, Ю. Авдеева	8	4	4
15.	Тема 15. Персоналии современных исполнителей Е. Божанов, Д. Трифонов, Д. Левкович	8	4	4
16.	Тема 16. Персоналии современных исполнителей Х. Буниатишвили, Чанг Хошен, Сон Йол Юм, П. Л. Эмар	6	2	4
17.	Тема 17. Персоналии современных исполнителей Д. Кожухин, М. Култышев, Р. Блехач	5,5	2	3,5
18.	Контроль	0,5	–	–
	Всего	144	66	77,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по данному направлению подготовки по дисциплине «Современное фортепианное исполнительство» проводится зачет с оценкой в конце 2-го семестра.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч.3. М., 1990.
2. Бажанов Н.С. Динамическое интонирование в искусстве пианиста: исследование.- Новосибирская гос. консерватория им. М.И.Глинки.- Новосибирск, 1994.
3. Бажанов Н.С. История фортепианного исполнительского искусства: учеб. пособие для студентов фортепиан. фак. муз. вузов. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М.И.Глинки, 2011. – 339 с. – (Учебная библиотека).
4. Вспоминая Бетховена: биографические заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса. М., 2001
5. Гаккель Л.Е. Фортепианская музыка XX века. Л., 1976
6. Гизекинг В. Так я стал пианистом. Статьи о пианистическом
7. Гинзбург Г.Р. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1984
8. Гольденвейзер А.Б. О музыкальном исполнительстве // Сб.: Выдающиеся пианисты-педагоги об исполнительском искусстве. М.-Л. 1966
9. Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты. М., 1990
10. Гульд Г. «Нет, я не эксцентрик». Беседы. Интервью. (Б. Монсенжон). М., 2003
11. Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л. 1964
12. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
13. Дюбал Д. Вечера с Горовицем. М., 2008
14. Зак Я.И. Статьи. Материалы. Воспоминания. М., 1980
15. Искусство // Сб.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. М., 1975.
16. Кандинский-Рыбников А.А. Эпоха романтического пианизма и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство и педагогика. М., 1991
17. Коган Г.М. Вопросы пианизма. М., 1968.
18. Коган Г.М. Ферруччо Бузони. М., 1971
19. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
20. Корто А. О фортепианном искусстве. М., 1965
21. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. Л., 1979
22. Ландовска В. О музыке. М., 1991
23. Лист Ф. Избранные статьи. М., 1959
24. Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., 1985
25. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008
26. Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора. М., 1979
27. Мильштейн Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства. М., 1983
28. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1982.
29. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Чч. 1 и 2. М., 1979

- 30.Рабинович Д.А. Портреты пианистов. М., 1962
- 31.Рихтер С.Т. Диалоги. Дневники. (Б.Монсенжон). М., 2002
- 32.Сб.: Вопросы фортепианного исполнительства. (Все выпуски)
- 33.Сб.: Воспоминания о В.В.Софроницком. М., 1982
- 34.Сб.: Воспоминания о Рахманинове. Т. 1, Т. 2. М., 1974
- 35.Сб.: Воспоминания о Роберте Шумане. М., 2000
- 36.Сб.: Вспоминая Нейгауза. М., 2009
- 37.Сб.: Вспоминая Софроницкого. М., 2008
- 38.Сб.: Вспоминая Юдину. М., 2009
- 39.Сб.: Выдающиеся пианисты-педагоги об исполнительском мастерстве. М.-Л., 1966
- 40.Сб.: Исполнительское искусство зарубежных стран. (Все выпуски) М., 1967-1981
- 41.Сб.: Как исполнять Бетховена. М., 2003
- 42.Сб.: Как исполнять Гайдна. М., 2003
- 43.Сб.: Как исполнять импрессионистов. М., 2008
- 44.Сб.: Как исполнять Моцарта. М., 2003
- 45.Сб.: Как исполнять Рахманинова. М., 2003
- 46.Сб.: Как исполнять русскую фортепианную музыку. М., 2009
- 47.Сб.: Музикальное исполнительство. (Все выпуски)
- 48.Сб.: Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича. М.-Л., 1965
- 49.Сб.: Пианисты рассказывают. Вып. 1 и 2. М., 1979, 1984
- 50.Смирнова М.В. Артур Шнабель и его эпоха. СПб. 2006
- 51.Файнберг С.Е. Пианизм как искусство. М., 1969
- 52.Шнабель А. «Ты никогда не будешь пианистом». М., 1999
- 53.Шнитке А. Полистилистические тенденции современной музыки / В кн.: Беседы с Альфредом Шнитке. М., 2003.
- 54.Шонберг Г. Великие пианисты. М., 2003

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714PerPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
4. Информационная система «Музыкальная культура Сибири»
URL: <https://www.media-nsmlink.ru/>:

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
5. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателей

Проверка успеваемости студентов по курсу «История исполнительских стилей» осуществляется в соответствии с действующим утвержденным учебным планом вуза. К сдаче зачета студенты допускаются при условии выполнения учебных планов.

Выполнение студентами учебного плана проверяется на лекционно-семинарских занятиях, где студенты демонстрируют свое теоретическое и интонационное знание. В форме теоретических суждений и выводов они должны продемонстрировать знание общих тенденций развития исполнительских стилей, а в виде интонационного знания представлять на слух обобщенные характеристики звучания музыкальных произведений разных стилей.

Методические указания для студентов

Основной формой работы магистранта является самостоятельная подготовка к занятиям и итоговому зачету:

В ходе подготовки к занятиям необходимо:

- научиться системно мыслить, интегрировать и актуализировать полученные в процессе обучения умения и навыки;
- научиться работать с научной и методической литературой, выделяя смысловую структуру материала, суждения, доказательства, иллюстрации, выводы;
- научиться профессионально слушать музыкальное произведение используя различные виды слуха, аналитические, художественно-целостные;
- различать типологию музыкальных методов описания музыкального произведения.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийный класс с Интернет-подключением для проведения лекционных и семинарских занятий, трансляции аудио- и видеозаписей.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

