Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 22.09.2023 16:38:45
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра общего фортепиано

Рабочая программа дисциплины

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО XXI ВЕКА

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профиль подготовки Фортепиано)

Квалификация: Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство профиль Фортепиано

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор Н.С. Бажанов

Рецензенты: доктор искусствоведения, профессор М.Г. Карпычев

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Исполнительское искусство XXI века» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Фортепиано), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов. Данная программа является авторской, она построена на основе многолетнего опыта и педагогической работы.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 62 часа, самостоятельная работа – 45 часов, контроль – 1 час, время изучения – 7-8 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Целью дисциплины является знакомство студентов с современным состоянием развития фортепианного исполнительского искусства и основными проблемами современного исполнительства.

В *задачи дисциплины* входит изучение современного этапа истории фортепианного исполнительского искусства, стилистических особенностей наиболее значимых зарубежных и отечественных исполнительских школ, исполнительских и педагогических принципов выдающихся пианистов.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей **обязательно профессиональной компетенцией (ПКО)**:

ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

Краткие методические указания. Дисциплина представляет собой курс лекций и семинарских занятий. В форме самостоятельной работы студенты готовятся к семинарам – прослушивают необходимый фоно и видеоматериал, знакомятся с литературой, книгами и статьями по вопросам исполнительского искусства XXI века, изучают фактологию курса, которая проверяется на семинарах.

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. (2 час) 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. (2 часа). 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, http://www.wfimc.org/Webnodes/fr/Web/Public/Home

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. Буниатишвилли, 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	Общее кол-во часов	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1.	Тема 1. Введение в курс.	2	2	-
2.	Тема 2. Важнейшие тенденции современной интерпретации музыкального произведении.	8	6	2
3.	Тема 3. Современные европейские исполнительские шко-	6	4	2

	лы.			
4.	Тема 4. Современные американские исполнительские школы.	6	4	2
5.	Тема 5. Современные азиатские исполнительские школы.	8	6	2
6.	Тема 6. Современные исполнительские стили. Виртуозный стиль.	8	4	4
7.	Тема 7. Современные исполнительские стили. Содержательная интерпретация.	8	4	4
8.	Тема 8. Современные исполнительские стили. Новаторство и оригинальность интерпретации.	8	4	4
9.	Тема 9. Современные исполнительские фестивали.	6	4	2
10.	Тема 10. Современные исполнительские конкурсы.	8	4	4
11.	Тема 11. Персоналии современных исполнителей. Р. Лупу, М. Пирайя, К. Цимерман	8	4	4
12.	Тема 12. Персоналии современных исполнителей А. Шифф, Г. Соколов, И. Погорелич	6	4	2
13.	Тема 13. Персоналии современных исполнителей А. Володось, Е. Королев, Б. Березовский	7	4	3
14.	Тема 14. Персоналии современных исполнителей Н. Луганский, М.А. Амлен, А. Винницкая, Ю. Авдеева	4	2	2
15.	Тема 15. Персоналии современных исполнителей Е. Божанов, Д. Трифонов, Д. Левкович	6	2	4
16.	Тема 16. Персоналии современных исполнителей Х. Буниатишвилли, Чанг Хошен, Сон Йол Юм, П.Л. Эмар	4	2	2
17.	Тема 17. Персоналии современных исполнителей Д. Кожухин, М. Култышев, Р. Блехач	4	2	2
	Контроль	1	-	-
	Всего	**108**	**62**	**45**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по данному направлению подготовки по дисциплине «Исполнительское искусство XXI века» в качестве промежуточного контроля знания используются семинарские занятия, тематика которых соответствует лекциям тематического плана. В 8 семестре предусмотрен зачет с оценкой по списку вопросов, выносимых на него.

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.* Фортепианная музыка XX века. Л., 1976
6. *Гизекинг В.* Так я стал пианистом. Статьи о пианистическом
7. искусстве // Сб.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. М., 1975.
8. *Гольденвейзер А.Б.* О музыкальном исполнительстве // Сб.: Выдающиеся пианисты-педагоги об исполнительском
9. искусстве. М.-Л. 1966
10. *Григорьев Л., Платек Я*. Современные пианисты. М., 1990
11. *Гульд Г.* «Нет, я не эксцентрик». Беседы. Интервью. (Б. Монсенжон).М., 2003
12. *Дебюсси К.* Статьи. Рецензии. Беседы. М.-Л. 1964
13. *Денисов Э.* Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
14. *Дюбал Д.* Вечера с Горовицем. М., 2008
15. *Зак Я.И.* Статьи. Материалы. Воспоминания. М., 1980
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. *Смирнова М.*В. Артур Шнабель и его эпоха. СПб. 2006
33. *Фейнберг С.Е.* Пианизм как искусство. М., 1969
34. *Шнабель А.* «Ты никогда не будешь пианистом». М., 1999
35. *Шнитке А.* Полистилистические тенденции современной музыки / В кн.: Беседы с Альфредом Шнитке. М., 2003.
36. *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#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru

Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

IV. 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 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 студента является самостоятельная подготовка к семинарам и итоговому зачету:

В ходе подготовки к семинарским 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. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

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

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