Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 20.01.2025 12:22:14

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра специального фортепиано

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

27.08.2024

Основы интерпретации современной музыки

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация

Фортепиано

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Основы интерпретации современной музыки» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.01 Искусство концертного исполнительства** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Автор-составитель: Профессор кафедры специального фортепиано,
Засл. арт. РФ **В. В. Мищук**

Рецензент: Зав. кафедрой специального фортепиано,
н. а. РФ, профессор **Е. А. Мурина.**

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специального фортепиано
«17» мая 2024 г., протокол № 4.

Содержание

Министерство культуры Российской Федерации	1
1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план	5
5.2.Содержание программы.....	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Список основной литературы.....	9
6.2. Интернет-ресурсы.....	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	11
8.4. Контрольные материалы.....	13
Примечание 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	15
Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Основы интерпретации современной музыки» нацелена на углубление музыкально-профессиональной подготовки специалистов (формирование общепрофессиональных и профессионально-специализированных компетенций) к активной педагогической и концертной практике и будущей профессиональной педагогической и исполнительской работе (специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация №1 «Фортепиано»).

Дисциплина является расширяющим и дополняющим звеном к программе по специальному инструменту (фортепиано).

Цели и задачи изучения дисциплины:

Цели:

- подготовка высококвалифицированных профессиональных музыкантов-пианистов для работы в качестве концертных исполнителей и преподавателей,
- углубление музыкально-профессионального воспитания,
- формирование комплексных знаний в области современной фортепианной музыки, методологии ее изучения и исполнения,
- практическое освоение репертуара отечественных и зарубежных композиторов XX и XXI вв. для фортепиано.

Задачи:

- высокохудожественное и выразительное донесение содержания исполняемого музыкального произведения XX-XXI вв. до слушательской аудитории;
- воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как вид искусства;
- воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом;
- подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполнительства и музыкальной педагогики;
- углубленное изучение фортепианных сочинений различных отечественных и зарубежных композиторов XX и XXI вв.;
- знакомство со стилистическими и жанровыми тенденциями фортепианной музыки XX-XXI вв., различными видами композиторской техники XX-XXI вв.;
- формирование навыков владения художественными средствами исполнения в соответствии со спецификой музыкального языка, стиля того или иного композитора XX-XXI вв.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы интерпретации современной музыки» входит в состав вариативной части блока 1 (раздел – дисциплины по выбору) образовательной программы по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), специализация №1 «Фортепиано».

Дисциплина «Основы интерпретации современной музыки» является дисциплиной по выбору и предполагает тесную связь с другими дисциплинами профессионального цикла, такими как: «Специальный инструмент», «Изучение концертного репертуара», «Концертное ансамблевое искусство» (Фортепианный ансамбль, Камерный ансамбль, Концертмейстерский класс), «Современная нотация», «Искусство импровизации», «Методика обучения игре на инструменте», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «История музыкальной педагогики», «История исполнительских стилей», «Изучение репертуара эпохи барокко», «Изучение инструктивного репертуара».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.	Знать: концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства.
	Уметь: самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.
	Владеть: навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры	
		8-й	9-й
Контактная аудиторная работа (всего)	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	130	65	65
Вид промежуточной аттестации		30	30
Общая трудоемкость: Часы	198	99	99
Зачетные единицы	6	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Наименование разделов и тем	Количество часов		
	Всего часов	Аудиторные (час.), индивидуальные занятия	Самостоятельная работа студентов (час.)
8 семестр			
1. Освоение виртуозных современных пьес, этюдов. Прохождение 2 – 3 этюдов или пьес из следующего списка:	33	11	22

	<u>Примерный список:</u>		
Белялов	Этюд Токката		
Васильев	Этюд		
Вавилов	Этюд-картина		
Витачек	Этюд		
Дешевов	«Рельсы»		
Коктаян	Этюд – скерцо		
Косенко	Этюды, ор.8 и ор.19		
Мушель	Этюд В-dur		
Николаева	Этюд		
Прокофьев	4 этюда, ор.2 Токката, ор.11		
Раков	Этюды a-moll, e-moll		
Октавы			
Разоренов	Этюд-токката на мордовскую тему		
Тевдорадзе	Токката		
Тимофеев Л.	Токката		
Сильванский	Этюд		
Стравинский	4 этюда, ор.7		
Сорокин	Этюды a-moll, C-dur		
Хачатурян	Токката		
Эшпай	Токката		
Языкова	Токката		
Бацевич	10 этюдов		
Барток	2 румынских танца		
AllegroBarbaro			
	3 этюда, ор.18		
Шимановский	Этюды		
2. Знакомство с творчеством ленинградских – петербургских композиторов. Прохождение 3 – 4 пьес из следующего списка:		33	11
	<u>Примерный список:</u>		
Корчмар	Анаграммы. 4 посвящения		
Соловьев	24 прелюдии		
Толстой	24 прелюдии		
Воронина	6 пьес		
Жученко	Соната		
Слонимский	24 прелюдии и фуги Интермеццо памяти Брамса		
Успенский	4 прелюдии		
Нестеров	Прелюдии		
Фалик	«Посвящение Паганини». Инвенция и чакона		
Банщиков	Сонатина – остината		
Пригожин	Каприччио с эпитафией		
3. Ознакомление с полифоническим жанром в музыке		33	12
			21

XX века. Прохождение 2 – 3 произведений из следующего списка:			
<u>Примерный список:</u> Александров 3 фуги, ор.100 Вавилов Фуга Голубев Прелюдия и фуга Мясковский Фуги, ор.78 Назарова Прелюдия и фуга Полторацкий Прелюдия и фуга Слонимский 24 прелюдии и фуги Шостакович 24 прелюдии и фуги, ор.87 Шнапер Инвенция и фуга Щедрин Инвенция Полифоническая тетрадь 24 прелюдии и фуги Юсупов 4 пассакалии Хиндемит “Ludustonalis”			
Всего в 8-м семестре:	99	34	65
9 семестр			
1.Ознакомление с крупной формой XX-XXI века. Прохождение 2 произведений из следующего списка:	31	11	20
<u>Примерный список:</u> Александров Соната №8, ор.50 Ануфриев Пассакалия Банщиков Сонатина – остината Беринский Сонатина Габичвадзе Сонатина Гальнин Соната Губайдулина Чакона Гусейнов Ф. Сонатина Давыдов Сонатина, ор.2 Ермолаева Скерцо Жученко Соната Капп Сонатина Красильников Сонатина Ильин Вариации Кажлаев Романтическая сонатина Меерович Каприччио Мильман Вариации на Казахскую тему Мирзоев Сонатина, ор.3 Концертное рондо Мясковский Сонатина, ор.57 Нисс Сонатина Пейко Сонатина – сказка Пригожин Каприччио с эпитафией Прокофьев 2 сонатины, ор.54 Сонаты Раухвергер Вариации на			

<p>шотландскую тему Савинцев Рондо СараджанКаприччио Селезнев Вариации Стравинский Соната Серенада inA Фалик«Посвящение Паганини». Инвенция и чакона Берг Соната, op.1 Веберн Вариации для ф-но Хиндемит Сюита «1922», op.26 Klaviermusik, op.37 Соната in A Соната in G Соната inB БартокСонатина на румынские темы Сюита, op.14 ОннегерПрелюдия, ариозо и фугетта Бриттен «Каникулярный дневник». Сюита Эйслер Соната №2 (в форме вариаций) Булез Соната №1 Теодоракис Сонатина</p>			
2. Ознакомление, слушание и разбор концертов, написанных в XX-XXI веке. Прохождение концерта из следующего списка:	68	23	45
<p><u>Примерный список:</u> Равель Концерт соль мажор Гершвин Голубая рапсодия Рапсодия №2 Концерт F-dur для ф-но с оркестром Прокофьев Концерт №1 для ф-но с оркестром, op.10 Шостакович Концерт №1 для ф-но с оркестром, op.35 Галынин Концерт для ф-но с оркестром Жученко Концерт для ф-но с оркестром Э. Артемьев Концерт для ф-но с оркестром Дашкевич Концерт для ф-но с оркестром Цытович Концерт для ф-но с оркестром</p>			
Всего в 9-м семестре:	99	34	65
ИТОГО по курсу:	198	68	130

5.2. Содержание программы

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Содержание тем дисциплин
<i>8 семестр</i>		
1	Освоение виртуозных современных пьес, этюдов.	<p><i>Задачи: Приобретение виртуозности в технических навыках через работу над качеством звучания, разнообразием звукоизвлечения, ровностью, синхронностью. интонирование фактуры.</i></p> <p><i>Задачи в этюдах и виртуозных сочинениях: освоить помимо технических формул музыкальный язык произведений. Музыка XX-XXI вв. представлена огромным количеством направлений, течений и композиторских техник: импрессионизм, неоклассицизм, экспрессионизм, сонористика, алеаторика, додекафония, серийная техника, сериализм, авангард конца 20 столетия. Создание характерного для стиля виртуозного звучания благодаря сочетанию технической формулы и собственно композиторского языка.</i></p>
2	Знакомство с творчеством ленинградских – петербургских композиторов.	<p><i>Задачи: осмысленное исполнение произведений, относящихся к Ленинградской – Петербургской школе.</i></p> <p><i>Работа над фортепианной фактурой в произведениях петербургских композиторов, работа над кантиленой в произведениях петербургских композиторов, работа над педализацией в произведениях петербургских композиторов, освоение основных приемов современной нотации и записи педали.</i></p>
3	Ознакомление с полифоническим жанром в музыке XX века.	<p><i>Задачи: проработка полифонической ткани, работа над охватом формы, особенности гармонического языка, особенности тонального или атонального принципов в полифонических сочинениях.</i></p>
<i>9-й семестр</i>		
4	Ознакомление с крупной формой XX-XXI века.	<p><i>Задачи: работа над фактурой, педализацией и охватом формы. Особенности жанра сонаты и вариаций и музыки XX-XXI веков.</i></p>
5	Ознакомление, слушание и разбор концертов, написанных в XX-XXI веке.	<p><i>Задачи: владение сложным концертным материалом на высоком профессиональном уровне. Художественное прочтение на высоком музыкантском и техническом уровнях Знакомство с особенностями оркестровки. Проработка ансамблевых трудностей.</i></p>

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Век Мессиана. Сборник статей. Составители: Зенкин К.В., Кюрегян Т.С. М.:МГК, 2011. (5 экз.)

- 2 Векслер Ю. Альбан Берг и его время. Опыт документальной биографии. Спб: Композитор, 2009. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004749479/
- 3 Гаврилова Н.А. (редактор). История зарубежной музыки XX век. М.: Музыка, 2005.
- 4 Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века : учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-4558-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122199> (дата обращения: 03.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 5 Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015. (8 экз.)
- 6 Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке. Учебное пособие. М.: Музыка, 2011. (20 экз.)

6.2. Интернет-ресурсы

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>
 Аудио (классика) <http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>
 Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>
 Библиотека Гумер. Гуманитарные науки: <http://www.gumer.info>
 Все пианисты. История фортепиано <http://allpianists.ru/index.html>
 Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>
 Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>
 Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>
 Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>
 Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>
 Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm
 Классика партитуры
http://imslp.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
 Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>
 Музыкальная библиотека: <http://www.muzbiblioteka.ru>
 Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
 Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>
 Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>
 Новости академической музыки <http://www.classicalmusicnews.ru/news>
 Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>
 Нотная библиотека <http://www.piano.ru/library.html>
 Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/index.html>
 Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net>
 Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
 Ноты фортепиано <http://www.alenmusic.narod.ru/>
 Погружение в классику – классическая музыка <http://intoclassics.net/?lsFDrw>
 Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>
 Портал «Гуманитарное образование»: <http://www.humanities.edu.ru>
 Рекомендации по работе в Finale <http://notovodstvo.ru/j/?1>
 Сайт музыкальных педагогов <http://musicteachers.at.ua/>
 Сайт о фортепианной музыке и пианистах <http://artofpiano.ru>.
 Piano World <http://www.pianoworld.com>
 Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Основы интерпретации современной музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с двумя роялями, методические и нотные материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.	Знать: концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства.
	Уметь: самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.
	Владеть: навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Требования к зачету с оценкой в конце 8 и 9 семестров:

В качестве формы промежуточной аттестации существуют два зачета с оценкой, в конце 8-го и 9-го семестров. Зачеты проводятся в экзаменационную сессию. На подготовку к зачету, а также его проведение, отводится 18 часов из объема самостоятельной работы за семестр.

Программа зачета в 8 семестре и в 9 семестре должна включать:

- 1) Два разнохарактерных произведения из репертуарных списков, соответствующих тематическому плану дисциплины. Форма зачета – академический концерт, по решению кафедры специального фортепиано – участие в конкурсах и открытых концертах, программа которых содержит требуемые произведения.
- 2) Собеседование по учебно-методической литературе.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства.	<i>Не знает</i> концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства.	<i>Знает частично</i> концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства.	<i>Знает в достаточной степени</i> концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства.	<i>Знает в полной мере</i> концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.	<i>Не умеет</i> самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.	<i>Умеет в достаточной мере</i> самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.	<i>Умеет свободно</i> самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.	<i>Не владеет</i> навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.	<i>Слабо владеет</i> навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.	<i>В целом владеет</i> навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.	<i>В полной мере владеет</i> навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

В критерии оценки уровня подготовки студента входят качество исполнения фортепианного репертуара XX-XXI вв., техническое совершенство и свобода, эстетичное звучание рояля, органичное ощущение времени.

Оценка **Отлично** ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует свободное владение инструментом, программа исполнена на инструменте ярко, музыкально. Студент свободно ориентируется в принципах композиторской

техники исполняемых произведений. Студент показывает полноценные знания учебно-методической литературы.

Оценка **Хорошо** ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует хорошее владение инструментом, программа исполнена на инструменте музыкально, с незначительным количеством погрешностей; студент достаточно свободно ориентируется в принципах композиторской техники исполняемых произведений. Студент показывает недостаточно полноценные знания учебно-методической литературы.

Оценка **Удовлетворительно** ставится, если репертуар освоен студентом не в полном объеме, студент демонстрирует слабое владение инструментом, программа исполнена на инструменте со значительным количеством текстовых ошибок; студент недостаточно свободно ориентируется в принципах композиторской техники исполняемых произведений. Студент показывает слабые знания учебно-методической литературы.

Оценка **Неудовлетворительно** ставится, если репертуар студентом не освоен, студент демонстрирует крайне слабое владение инструментом, программа на инструменте студентом не исполнена; студент крайне слабо ориентируется в принципах композиторской техники исполняемых произведений. Студент не владеет знаниями учебно-методической литературы.

8.4. Контрольные материалы

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗАЧЕТОВ С ОЦЕНКОЙ ПО СЕМЕСТРАМ.

8-й семестр

1. Прокофьев. Токката op.11;
Жученко. Соната.
2. Шостакович. Прелюдия и фуга e-moll, op.87;
Дешевов«Рельсы».
3. Фалик. «Посвящение Паганини»;
Барток. AllegroBarbaro.
4. Разоренов. Этюд-токатта на мордовскую тему;
Шостакович. Прелюдия и фуга d-moll, op.87.
5. Прокофьев. Этюд c-moll, op.2 №3;
Голубев. Прелюдия и фуга.

Программы примерные, репертуар выбирается на усмотрение педагога в рамках требований к зачету с оценкой.

Помимо исполнения программы на зачете обязательно проведение собеседования по учебно-методической литературе.

9-й семестр

1. Губайдулина. Чакона;
Шостакович. Концерт №1 для фортепиано с оркестром, op.35.
2. Нисс. Сонатина;
Меерович. Каприччио.

3. Прокофьев. Концерт №1 для фортепиано с оркестром, ор.10;
Ануфриев. Пассакалия.
4. Булез. Соната №1;
Прокофьев. Соната №2, ор.14, I часть.
5. Берг. Соната, ор. 1;
Пуленк. Концерт для фортепиано с оркестром cis-moll.

Программы примерные, репертуар выбирается на усмотрение педагога в рамках требований к зачету с оценкой.

Помимо исполнения программы на зачете обязательно проведение собеседования по учебно-методической литературе.

Примечание 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

В настоящей методической записке обобщаются необходимые требования к работе над произведением и его исполнению.

В основе воспитания любого ученика лежит уважение к авторскому тексту. Юный пианист не должен забывать, что грамотное прочтение и выполнение авторских требований – это фундамент его исполнения. Таким образом, преподаватель должен ориентировать своего питомца на нотное издание, наиболее точно отражающее замысел композитора. Отсюда – важность выбора нот, с этого начинается работа над произведением. «Изучайте язык музыки путем прочтения нот». (Й. Гофман)

Мы часто употребляем выражение – «грамотное исполнение», что можно определить как понимание характера на основе точного прочтения текста и наличие профессиональных подходов к музыкальному произведению. Эти подходы диктуют умения, которые учащиеся должны продемонстрировать в представленных программах: ясные принципы организации фразировки, ритма, фактуры, педализации, пианистического аппарата.

Принцип игры на слух.

Основной методической установкой должны быть создание внутреннего слышания у ученика, с одной стороны, и слухового контроля, с другой.

Принципы организации ритма

Исполнительский ритм предполагает временную свободу, продиктованную фразировкой, гармоническим языком, динамикой. Ученик должен чувствовать связь всех средств выразительности в единстве.

Особого внимания требуют исполнение *rubato* и полиметрии. И в том, и в другом случае нужно помнить, что решаются эти задачи на основе точного пульса и должны быть хорошо продуманы.

Педализация *«Если есть такая область в фортепианной игре, где мы должны особенно помнить о том, что музыка предназначена для слуха, то это область педализации.» Й. Гофман*

Главный принцип – понимание, что именно выявляется определенной педалью и стилистическая уместность. Замечательная работа Н.И. Голубовской «Искусство педализации» очень полно и ясно раскрывает эти принципы.

Работа над звуком и технические требования

Культура и красота звучания с одной стороны и пластичность и целесообразность пианистических движений с другой стороны, определяют технический уровень ученика.

Стремление к красивому звучанию рояля – основная задача при работе с аппаратом ученика. Ничто не продвигает работу над техническим мастерством в такой степени, как **работа над звуком**, над формированием многообразия звучания рояля.

Определенная пианистическая неловкость при переходах с фактуры на фактуру часто вызвана отсутствием точного **внутреннего слухового представления** сочинения и слухового контроля в момент исполнения. «Неясность звуковой картины вызывает временный паралич двигательных центров, управляющих пальцами» (Й. Гофман). Обязательной частью домашней работы ученика должны стать слуховая работа - занятия без рояля – сначала с нотами, затем без нот.

Таким образом, важно гармоничное сочетание двух функций слуха: предслышание, воображение с одной стороны, и контроль – с другой. Возможность полноценной домашней работы пропорциональна умению сравнить свое внутреннее представление с тем, что звучит реально, услышать, осознать и скорректировать свои недостатки.

Красивый, певучий звук на рояле невозможен без целесообразных принципов и приемов игры. Один из них – согласованность работы свободного плеча (верхней части руки и спины) и очень активных, «говорящих» пальцев. Традиционно в российской педагогике используются приемы весовой игры. Ощущение опоры – одна из основ этого метода.

Чрезвычайно важно помочь ученику сформировать здоровый базовый прием, который позволит играть красиво, бегло, ловко, а затем расширять представление учащихся о способах игры на рояле.

Выучивание произведений наизусть.

Для публичного представления программы должен быть создан запас прочности, в том числе и в отношении безукоризненного исполнения текста. Приходится постоянно обращать внимание учащихся на то, что выучивание произведения должно быть осмысленным, а не механическим. Чем яснее для ученика тональный план, закономерности фактуры, гармонии, формы, полифонических особенностей в рамках знания теории, тем меньше шансов «слететь» на концерте или экзамене. Видение в тексте отдельных элементов фортепианной фактуры – фрагментов гамм, хроматических гамм, арпеджио, разложенных гармоний в виде разнообразных фигураций - не позволят «потерять» текст, будут своеобразной помощью для памяти при сильном волнении.

Фразировка и интонация

Музыка близка по структуре к любому языку, имеет ряд конструктивных особенностей – свой музыкальный синтаксис и строится из фраз, предложений и периодов. Одинаково важно слышать и цельность фразы, и ее разделение на «слова».

С естественным ощущением фразы непосредственно связано вокальное ощущение музыки. Длина дыхания, чувство движения дыхания внутри фразы, напряженность кульминации фразы оживляет структурное понимание формы.

Выразительность фразировки напрямую зависит от выразительности и живости интонации. Интонация создается, прежде всего, изменением звуковысотности и определенным ритмом. Усиление напряжения, как правило, связано с более высокими регистрами, как правило, работает закон – чем напряженнее – тем выше. Движение мелодии вверх или вниз – для музыкального человека это усилие и успокоение, подъем и спад.

Ритмическая сторона интонации заключается в ее организации вокруг сильной доли и в агогике – некотором удлинении сильных долей, реакции на изменение интервалики (широкий ход требует большего времени на преодоление интервала) и диссонантные гармонии.

«Для художественной фразировки важно правильно понять основное настроение пьесы. Фраза, встречающаяся в сочинении оживленного, взволнованного характера, должна быть передана совершенно иначе, чем аналогичная фраза в медленном, мечтательном сочинении» Й. Гофман

Динамика и кульминации

С помощью динамики решаются несколько задач. Во – первых, это расслоение фактуры, во-вторых, это динамика крупных эпизодов, формообразующая динамика. К первой относятся умение создать «звуковую перспективу», исполнить ведущие пласты фактуры ярче, чем второстепенные.

Второй аспект – это владение forte, piano, cresc., dim., rinforzando, sf. Forte и fortissimo не могут быть грубыми, нельзя превышать возможности инструмента. Piano не должно звучать вяло, неопределенно, без артикуляции. В F обязательно сохранять расслоение фактуры.

Cresc. и dim. часто сопровождаются accel. или rit. соответственно, хотя увеличение звучности требует скорее более широкого исполнения.

Стилистические особенности программы

Программа, включающая разностилевые сочинения, диктует разнообразные подходы к звукоизвлечению, фразировке, ритму, артикуляции, фактуре, динамике, педализации.

Учебный репертуар должен быть обусловлен основной методической установкой - *поэтапностью обучения*. Завышенные программы часто приводят к профессиональным неудачам и психологическим срывам, поэтому важно находить правильный баланс между произведениями повышенной сложности и посильными сочинениями.

Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

Се- местр	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
		ПР	СРС	всего	
8-й	Освоение виртуозных современных пьес, этюдов. Знакомство с творчеством ленинградских – петербургских композиторов. Ознакомление с полифоническим жанром в музыке XX века. <u>Дифференцированный зачет:</u> 1) Два разнохарактерных произведения из репертуарных списков, соответствующих тематическому плану дисциплины. Форма зачета – академический концерт, по решению кафедры специального фортепиано - участие в конкурсах и открытых концертах, программа которых содержит требуемые произведения. 2) собеседование по учебно-методической литературе.	34	110	144	Наблюдение за работой обучающегося; 18-20 неделя – дифференцированный зачет.
9-й	Ознакомление с крупной формой XX-XXI века. Ознакомление, слушание и разбор концертов, написанных в XX-XXI веке. <u>Дифференцированный зачет:</u> 1) Два разнохарактерных произведения из репертуарных списков, соответствующих тематическому плану дисциплины. Форма зачета – академический концерт, по решению кафедры специального фортепиано - участие в конкурсах и открытых концертах, программа которых содержит требуемые произведения. 2) собеседование по учебно-методической литературе.	34	110	144	Наблюдение за работой обучающегося; 18-20 неделя – дифференцированный зачет.
	ИТОГО:	68	220	288	

Репертуарные списки

Произведения Ленинградских – Петербургских композиторов

Корчмар	Анаграммы. 4 посвящения
Соловьев	24 прелюдии
Толстой	24 прелюдии
Воронина	6 пьес
Жученко	Соната
Слонимский	24 прелюдии и фуги
	Интермеццо памяти Брамса
Успенский	4 прелюдии

Нестеров	Прелюдии
Фалик	«Посвящение Паганини». Инвенция и чакона
Банщиков	Сонатина – остината
Пригожин	Каприччио с эпитафией

Крупная форма.

Александров	Соната №8, ор.50
Ануфриев	Пассакалия
Банщиков	Сонатина – остината
Беринский	Сонатина
Габичвадзе	Сонатина
Гальнин	Соната
	Концерт для ф-но с оркестром
Губайдулина	Чакона
Гусейнов Ф.	Сонатина
Давыдов	Сонатина, ор.2
Ермолаева	Скерцо
Жученко	Соната
Капп	Сонатина
Красильников	Сонатина
Ильин	Вариации
Кажлаев	Романтическая сонатина
Меерович	Каприччио
Мильман	Вариации на казахскую тему
Мирзоев	Сонатина, ор.3
	Концертное рондо
Мясковский	Сонатина, ор.57
Нисс	Сонатина
Пейко	Сонатина – сказка
Пригожин	Каприччио с эпитафией
Прокофьев	2 сонатины, ор.54
	Сонаты №№1,2,3,4,5
	Концерты.
Раухвергер	Вариации на шотландскую тему
Савинцев	Рондо
Сараджан	Каприччио
Селезнев	Вариации
Стравинский	Соната
	Серенада in A
Фалик	«Посвящение Паганини». Инвенция и чакона
Шостакович	Соната №1, ор.12
	Концерты

Зарубежная музыка.

Дебюсси	Арабески
Бергамасская	сюита
	Сюита «Для фортепиано»
	«Эстампы»
	прелюдии
	«Образы»
	«Детский уголок»

6 античных эпитафий, авторское переложение в 2 руки
«Остров радости»
Этюды
Равель «Игра воды»
Менуэт в стиле Гайдна
Павана на смерть инфанты
«Отражения»
Сонатина
Благородные и сентиментальные вальсы
«Гробница Куперена»
Концерт для ф-но с оркестром G-dur, d-moll
Шёнберг 3 пьесы, op.11
6 маленьких пьес, op.19
5 пьес, op.23
сюита, op.25
2 пьесы, op.33
Берг Соната, op.1
Веберн Вариации для ф-но
Хиндемит Tanzstücke, op.19
Сюита «1922», op.26
Klaviermusik, op.37
Соната in A
Соната in G
Соната in B
«Ludustonalis»
Барток 14 багателей, op.6
2 румынских танца, 2 элегии, op.8
7 эскизов, op.9
4 нении, op.9-a
AllegroBarbaro
15 венгерских крестьянских песен
Сонатина на румынские темы
6 румынских народных танцев
Румынские колядки, 20 пьес
Сюита, op.14
3 этюда, op.18
8 импровизаций на венгерские крестьянские песни, op.20
«на воздухе», 5 пьес
Мессиан Прелюдии
«Двадцать взглядов на младенца Иисуса»
«Каталог птиц»
Оннегер Прелюдия, ариозо и фугетта
Сарабанда
Прелюдия
«Дань почтения Равелю»
Пуленк 5 экспромтов
«Вечное движение», 3 пьесы
4 пьесы (Полька, Тирольский вальс, Staccato, Rustique)
4 ноктюрна
Меланхолия
Концерт для ф-но с оркестром
Импровизация

Мийо	Бразильские танцы Романс, Мазурка
Орик	«Маленькая сюита»
Жоливе	«Мана», сюита
Гершвин	Прелюдии Голубая рапсодия Рапсодия №2 Концерт F-dur для ф-но с оркестром
Бернстайн	4 годовщины
Барбер	«Эксперсии»
Копленд	Салон Мехико
Бриттен	«Каникулярный дневник». Сюита
Эйслер	Соната №2 (в форме вариаций)
Шимановский	Этюды Мазурки Вариации «Маски»
Бачевич	10 этюдов
Сероцкий	«Сюита прелюдов»
Сухонь	Маленькая сюита с пассакалией, ор.3
Булез	Соната №1
Штокхаузен	Пьесы для фортепиано
Гуэрреро	Кубинские танцы
Маннино	Адажио, ор.123
Вилланелла	на тему Орландо Лассо, ор.121
Теодоракис	Сонатина
Цанев	Сюита – интермеццо 3 пьесы
Кшенек	5 фортепианных пьес
Веллес	Вечер. 4 впечатления

Сюиты, миниатюры

Александров	2 отрывка из музыки к драме Метерлинка «Ариана и Синяя Борода», ор.16-а «Видения», ор.21
Ащепков	6 пьес
Алексеева	Юмореска
Блок	2 прелюдии
Бобылев	Багатели, ор.14
Будницкий	2 пьесы
«Светотени»	
Ваня	Поэма
Воронина	6 пьес
Гаврилин	«Портреты» (3 пьесы)
Дешевов	Медитации, ор.3 «Рельсы» Пьесы, ор.1
Ефимов	Мимолетность и экспромт
Земзарс	«Варшавский триптих»
Зеленая	2 пьесы
Иорданский	12 прелюдий

Караев Прелюдии
 Корчмар Анаграммы. 4 посвящения
 Кравченко 4 прелюдии
 Крейн «Зимние прогулки»
 Кемулария Шуточная
 «Хоруми». Грузинский танец
 Леонтьева Пьеса
 Лукомский 4 эскиза
 Мясковский «Причуды», ор.25
 «Воспоминания», ор.29
 «Пожелтевшие страницы»
 Мачавариани 2 пьесы из балета «Отелло»
 Микита «Из русской старины» (2 пьесы)
 Могилевская 3 пьесы
 Михновский 2 пьесы
 Нестеров Прелюдии
 Островская 2 прелюдии
 Пелецис «Маленькая сюита»
 Петров В. 2 прелюдии
 Прокофьев 4 пьесы, ор.3
 10 пьес, ор.12
 «Сарказмы», ор.17
 «Мимолетности», ор.22
 «Сказки старой бабушки», ор.31
 4 пьесы, ор.32
 «Вещи в себе», ор.45
 6 пьес, ор.52
 3 пьесы, ор.59
 «Мысли», ор.62
 «Ромео и Джульетта», ор.75
 пьесы из балета «Золушка», ор.95,97,102
 3 пьесы, ор.96
 Соловьев 24 прелюдии
 Страннолюбский Прелюдия и Этюд
 Самонов «Ставропольская тетрадь» (4 пьесы)
 Слонимский Интермеццо памяти Брамса
 Стемпневский Песня
 Сильвестров Музыка серебрястых тонов
 Сатторов 2 прелюдии
 Толстой 24 прелюдии
 Успенский 4 прелюдии
 Шмотова 3 пьесы
 Шостакович 3 фантастических танца, ор.5
 «Афоризмы», ор.13
 24 прелюдии, ор. 34
 Щедрин Юмореска
 Bassoostinato
 «Подражание Альбенису»
 Щербачев «Выдумки»
 Чалаев «Страна Дагестания» (6 пьес)
 Эспере 4 диалога
 Юсупов 4 пассакалии

Концерты композиторов-импрессионистов

К.Дебюсси. Фантазия для фортепиано с оркестром
М.Равель.КонцертG-dur для фортепиано с оркестром
Концерт D-Dur для фортепиано с оркестром (для левой руки)

Концерты западноевропейских композиторов

Б.Барток.
3 концерта для фортепиано с оркестром
ScherzoBurlesque для фортепиано с оркестром
Рапсодия для фортепиано с оркестром
Ф.Пуленк.
Концерт для фортепиано с оркестром cis-moll

П.Хиндемит.
Концерт для фортепиано с оркестром

Концерты отечественных композиторов

С.С.Прокофьев.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, Des-dur, op. 10
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, g-moll, op. 16
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, C-dur, op. 26
Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, B-dur, op. 53
Концерт № 5 для фортепиано с оркестром, G-dur, op. 55
Д.Д.Шостакович.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром (струнные и солирующая труба),c-moll, op. 35
Концерт №2 для фортепиано с оркестром, F-Dur, op.102
Д.Б.Кабалевский.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, op.9
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, op.23
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, op.50
Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, op.99
Р.К.Щедрин.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. «Вариации и тема»
Концерт № 4 для фортепиано с оркестром. «Диезные тональности»
Концерт № 5 для фортепиано с оркестром.
Концерт № 6 для фортепиано и струнных. Concertolontano.

Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студентом в виде внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателями на занятиях по дисциплине. Самостоятельная работа может выполняться студентом в классах, репетиционных аудиториях, в нотной библиотеке, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к кабинетам прослушивания и просмотра фонотеки, учебной и учебно-методической литературе в читальном зале библиотеки, аудио - видеоматериалами и т.д.

План дисциплины считается выполненным в том случае, если студент освоил и выполнил все задания самостоятельной работы, выступил на зачетах, добился свободного владения нотным текстом.

Содержание самостоятельной работы в рамках дисциплины «Основы интерпретации современной музыки» – это, во-первых, проработка материала, который был пройден на уроке, закрепление и уточнение умений, которые были наработаны во время аудиторных занятий. Во-вторых, это разбор новых произведений, которые были заданы преподавателем. В-третьих, это изучение методической литературы в рамках дисциплины.

В домашних заданиях должны быть как требующие точного исполнения и последующего контроля педагога, так и творческие, требующие личного осмысления и поиска.

Главной целью воспитания ученика является обретение им самостоятельности в профессии. Индивидуальные занятия самого студента играют огромную роль в его обучении и должны быть грамотно организованы.

Форма организации – самостоятельная домашняя работа (разбор произведений, проработка технических трудностей, фактуры), посещение концертов, прослушивание записей музыкальных произведений, использование интернет - ресурсов, ознакомление и проработка учебно-методической литературы.

Домашняя работа студента должна вестись в нескольких направлениях. Во-первых, это умение поставить перед собой высокую профессиональную планку и постараться сформировать слуховое представление и слуховую потребность. Для решения этой задачи чрезвычайно полезно прослушивание произведения, проходимого на уроках, в исполнении мастеров. Подготовка к следующему уроку строится на желании ученика продвинуться не только в заданном педагогом направлении, но и на поиске своего слышания.

Во-вторых, это постоянное расширение музыкального кругозора: посещение концертов, прослушивание записей, чтение книг, просмотр фильмов о музыкантах-исполнителях. Слуховой опыт и культурный кругозор студента должен становиться обширным и разнообразным к моменту выпуска. Важно обрести привычку познавать новое в своей профессии, не ограничиваясь стенами учебного заведения. Особое внимание хочется обратить на знакомство с исполнительскими достижениями не только фортепианных, но непосредственно связанных с прохождением определенных жанров клавирной музыки областей. Примеры: любой студент должен понимать, что прохождение Сонаты Л. ван Бетховена невозможно без знания Симфоний, Квартетов; работа над барочным репертуаром в наши дни подразумевает знакомство не только с аутентичным исполнительством на клавирах, но знание барочного вокального репертуара в творчестве Ч. Бартоли, Ф. Жаруски, А. Шолля, барочных ансамблей. Потребность расширять свое понимание через непрерывное широкое самообразование, привитое в процессе обучения – платформа для дальнейшего развития в профессии.

В домашних заданиях должны быть как требующие точного исполнения и последующего контроля педагога, так и творческие, требующие личного осмысления и поиска.

Список дополнительной литературы

- 1 Альбом фортепианных миниатюр современных композиторов. Ленинград, 1961.
- 2 Власова Е. 1948 год в советской музыке. М.: Классика-XXI, 2010. (2 шт)
- 3 Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. Учебное пособие. М.: НИЦ "Московская консерватория", 2014. (2 шт)
- 4 Друскин М.С. О западноевропейской музыке XX века. М.: Советский композитор, 1973.
- 5 Избранные пьесы современных французских композиторов. Москва, Музыка, 1971.
- 6 Избранные этюды и пьесы советских композиторов. В 2-х тетрадях. Москва, Ленинград, 1951.

- 7 Кейдж Дж. Тишина. Лекции и статьи. Перевод с англ. Вологда: БМК, 2012. (4 экз.)
- 8 Концертные произведения советских композиторов. Ленинград, Музыка, 1984.
- 9 Концертные пьесы ленинградских композиторов. Советский композитор, 1986.
- 10 Концертные пьесы. Вып. 1 и 2. Киев, 1980.
- 11 Концертный репертуар пианиста. Пьесы советских композиторов. Москва, 1965.
- 12 Крусанов А. Русский авангард. В 3-х томах. М.: Новое литературное обозрение, 2010. (2 экз.)
- 13 Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в Стране Советов. 1917-1991. Составитель: Максименков Л. М.: МФД, 2013.
- 14 Нестьев И. В. (ред., сост. и комментарии) Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. М. "Музыка, 1975.
- 15 Обрист Х. Краткая история новой музыки. Перевод с англ.: Кузнецова С.М.: AdMarginemPress, 2015. (3 экз.)
- 16 Произведения зарубежных композиторов. Москва, Музыка, 1983.
- 17 Произведения зарубежных композиторов. Москва, Музыка, 1986.
- 18 Произведения современных зарубежных композиторов для фортепиано - 1. Киев, 1976.
- 19 Произведения современных зарубежных композиторов для фортепиано - 2. Киев, 1978.
- 20 Русский авангард. Манифесты, декларации, программные статьи (1908-1917). Автор-составитель: Воробьев И. СПб: Композитор, 2008. (4 экз.)
- 21 Серия "Научные труды МГК им. Чайковского". Звучащая жизнь музыкальной классики XX века. Составитель: Меркулов А.М. М.: РИО МГК, 2006.
- 22 Смирнов В.В. История зарубежной музыки. Начало XX в. середина XX в. СПб: Композитор, 2001.
- 23 Советская фортепианная музыка. В 3 томах. Москва, 1958, 1960, 1961.
- 24 Фортепианная музыка зарубежных композиторов XX века. Москва, Музыка, 1989.
- 25 Фортепианные произведения советских композиторов. Творчество молодых. Выпуски 1 – 7. Москва, 1979, 1980, 1981, 1984.
- 26 Юшкова О. Станция без остановки. Русский авангард. 1910-1920 годы. «Галарт», 2008.