

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 16.06.2025 12:04:24

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0e9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 №____

Согласовано

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Музыкальное исполнительство и педагогика

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) –
Фортепиано

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагогика» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство** (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Авторы-составители: доктор искусствоведения,
профессор М. В. Смирнова

Рецензент: О.А. Скорбященская – кандидат искусствоведения, доцент
С.М. Мальцев – доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры общего курса и
методики преподавания фортепиано
«16» апреля 2025 г., протокол № 6.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	7
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Тематический план	7
5.2. Содержание программы	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
6.1. Список основной литературы	16
6.2. Интернет-ресурсы	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	17
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	17
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	17
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	18
8.3. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций	19
8.4. Контрольные материалы	27

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» является преддипломным курсом для студентов кафедры специального фортепиано консерватории, носит лекционно-семинарский характер и рассчитана на VIII-IX семестры. Дисциплина направлена на синтезирование на более высоком уровне знаний, полученных студентами-пианистами за все годы обучения в консерватории в рамках теоретических и практических дисциплин исполнительской и педагогической направленности. Курс «Музыкальное исполнительство и педагогика» является составным звеном педагогического модуля цикла специальных дисциплин по исполнительской тематике.

Углубленное комплексное изучение материалов по курсу призвано помочь выпускникам в выработке критериев оценки фортепианного искусства в его целостности, что является исключительно важным для их практической самореализации в будущей профессиональной деятельности как исполнителей и педагогов. Расширенное прохождение рассматриваемых в данном преддипломном курсе проблем должно обогатить представления учеников о фортепианном исполнительстве и педагогике как культурно-историческом феномене, проявленном в многообразии индивидуальных исполнительских и педагогических стилей в их исторической обусловленности. На основе этих представлений определяется эстетическая, художественная и социальная позиция студентов, формируется их художественный вкус, понимание природы и специфики музыкально-творческой деятельности – то есть окончательно формируется тот общекультурный багаж, без которого немислима полноценная деятельность музыканта-профессионала.

Нацеленность курса:

- углубление знаний в области фортепианного исполнительства и педагогики;
- приобщение к выдающимся достижениям отечественной и мировой исполнительской культуры;
- ознакомление с современной научной проблематикой по темам курса;
- выработка критериев анализа и оценки исполнительского искусства;
- выработка умений критического осмысления современных музыкально-педагогических идей;
- определение путей практического использования полученных знаний и умений;
- развитие у студентов навыков оценочного мышления в области исполнительства и педагогики.

Основные задачи курса:

- воспитание у выпускников фортепианного факультета профессионального отношения к проблемам исполнительской и педагогической направленности как важнейшей области музыкального познания, овладение разнообразными материалами по тематике курса и пр.;
- формирование навыков профессионального анализа композиторских и исполнительских стилей в их взаимосвязи;
- выработка оценочных критериев в связи с актуальной исполнительской и педагогической практикой.
- изучение исторического развития и стилевых особенностей клавирного (XVII-XVIII вв.) и фортепианного композиторского, исполнительского и педагогического творчества XVIII - XXI веков;
- изучение становления фортепианных композиторских и исполнительских стилей в их взаимосвязи;
- ознакомление с исторической и современной литературой по тематике курса;

- формирование четких ориентиров эволюции фортепианного искусства в его целостности (композиторское, исполнительское и педагогическое творчество) в различные исторические эпохи;
- изучение концертного и инструктивного фортепианного (клавирного) репертуара как целостного явления музыкальной культуры;
- рассмотрение фортепианного репертуара с точки зрения характерных стилистических признаков, а также сложившихся традиций интерпретации;
- изучение трансформации стилевых особенностей фортепианного (клавирного) искусства на протяжении XVIII – XX веков (от клавира к современному фортепиано);
- изучение музыкально-исполнительской и музыкально-педагогической типологии и стилистики в истории и современности;
- рассмотрение эволюции выразительных средств и исполнительских приемов пианистов в связи с эволюцией инструмента и критериев слушательского восприятия;
- изучение композиторской и исполнительской стилистики разных национальных школ;
- изучение проблем редактирования фортепианной музыки различных стилей в истории и современности;
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в контексте сравнительного анализа исполнительских интерпретации;
- изучение основополагающих педагогических концепций в области фортепианного искусства;
- изучение взглядов крупнейших исполнителей и педагогов на искусство интерпретации с учетом эволюции фортепианного искусства;
- исследование проблем исполнительской интерпретации на основе прослушивания звукозаписей, выполненных в разные годы;
- всестороннее освоение фортепианного репертуара и музыковедческой литературы по тематике курса.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Фортепиано.

Курс «Музыкальное исполнительство и педагогика» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История исполнительского искусства» (I-II семестры), «Методика обучения игре на инструменте» (III-IV семестры), «История музыкальной педагогики» (V семестр), «Современное фортепианное искусство» (VII семестр); а также с практическими дисциплинами: «Педагогическая практика» и «Изучение инструктивного репертуара».

Основополагающую роль в овладении материалами преддипломного курса «Музыкальное исполнительство и педагогика» являются занятия в классе специального фортепиано, камерного ансамбля, концертмейстерского мастерства. Немаловажную роль играет также опыт, накопленный в процессе слушания музыки в концертном исполнении и в звукозаписи, а также опыт, приобретенный студентами-пианистами в результате собственных эстрадных выступлений.

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <i>Уметь:</i> работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<i>Знать:</i> различные системы и методы музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; принципы разработки методических материалов; <i>Уметь:</i> реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; находить эффективные пути для решения педагогических задач; <i>Владеть:</i> системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <i>Владеть:</i> навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным

	проблемам музыкального искусства.
ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; различные методы и приемы преподавания; психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; методическую литературу по профилю;
	<i>Уметь:</i> развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	<i>Владеть:</i> навыками общения с обучающимися разного возраста; приемами психической саморегуляции; педагогическими технологиями; методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; навыками воспитательной работы с обучающимися.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля по семестрам		
			Зачет	Зачет с оценкой	Экзамен
Общая трудоемкость	4	132		6, 7 семестры	
Аудиторные занятия		68			

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоятельная работа (час.)
			лекции	семинары	
6-й – 7-й семестры					
1	Введение в курс	1	1		
2	История, теория и практика клавирного искусства в свете современности. Проблемы аутентичного исполнения	11	5		6
3	Нотные уртексты барокко и их	10	4		6

	современное прочтение. Творческие установки ведущих мастеров эпохи. Современные тенденции интерпретации музыки И. С. Баха. Выдающиеся интерпретаторы музыки И. С. Баха. Педагогические и исполнительские установки Ф.Э. Баха.	12	6		6
		10	4		6
4	Композиторские стили в эпоху венских классиков. Их исполнительское (редакторское) и педагогическое прочтение в разные эпохи (включая современность). Выдающиеся интерпретаторы музыки венских классиков. Крупнейшие педагоги-пианисты прошлого об исполнении музыки венских классиков.	18	10		8
5	Фортепианное творчество западных композиторов-романтиков и традиции интерпретации (редактирования) их музыки в XIX – XXI веках Русская фортепианная школа и ее основополагающие композиторские, исполнительские и педагогические традиции	18	10		8
		14	8		6
6	Композиторское и исполнительское фортепианное искусство первой половины XX века. Крупнейшие педагоги-пианисты XX столетия.	14	8		6
7	Новаторские исполнительские и педагогические концепции второй половины XX столетия.	12	6		6
8-9	Проблемы и перспективы развития фортепианного искусства на современном этапе.	12	6		6
ИТОГО по курсу:		132	68		64

5.2. Содержание программы

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, системы исполнительских указаний композитора, своеобразия редакторских решений, особенностей исполнительской интерпретации сочинения, взаимодействия авторского и исполнительского стилей). В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), стилей изучаются в их непосредственной взаимосвязи.

Углубленное комплексное изучение настоящей дисциплины призвано помочь выпускникам в выработке критериев оценки фортепианного искусства (композиторского, исполнительского, педагогического) в его целостности, что является исключительно важным для практической самореализации выпускников в будущей профессиональной деятельности педагогов. Расширенное прохождение рассматриваемых в данном преддипломном курсе проблем должно обогатить представления учеников о фортепианном исполнительстве и педагогике как культурно-историческом феномене, проявленном в многообразии индивидуальных исполнительских и педагогических стилей в их исторической обусловленности. Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций выпускников консерватории.

Тема 1

Введение

Определение значения и места курса «Музыкальное исполнительство и педагогика». Освещение тематики и смысловых доминант курса. В основе содержания курса лежит композиторская и исполнительская стилистика и типология в их взаимосвязи. Особое внимание уделяется роли овладения музыкальным материалом. Именно свободное владение фортепианной литературой в самом широком плане является ключом к постижению проблематики курса. Знание музыки композиторов разных эпох лежит в основе содержания курса. Акцент делается на особенностях понимания и прочтения исполнителями, педагогами, редакторами фортепианной (клавирной) музыки в разные исторические эпохи. Важным компонентом является также осмысление процессов преобразования слушательского восприятия в различные эпохи, которое обусловлено целым рядом, эстетических и мировоззренческих и социальных факторов. Задача курса – установление основополагающих оценочных и эстетических критериев музыкальной интерпретации. Формулирование задач пианиста-педагога в разные исторические эпохи. Установление связи исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени. Историческая периодизация исполнительских и педагогических стилей и установок, определение их эстетических, художественных и творческих предпосылок. Изучение эволюции и смены композиторских, исполнительских и педагогических установок как закономерного художественно-исторического процесса.

Тема 2

История, теория и практика клавирного искусства в свете современности.

Универсальный характер творчества музыканта-клавириста эпохи барокко и раннего Просвещения, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Клавесин, клавикорд и другие разновидности клавира; устройство и звуковые особенности в свете современного исполнительского искусства.

Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние композиторских школ и исполнительских стилей. Трактаты композиторов эпохи в свете современных педагогических воззрений. Изученность теоретических и практических основ клавирного искусства на современном этапе. Проблемы интерпретации музыки композиторов-клавесинистов (Ф. Куперена, Ж.Ф. Рамо, Д. Скарлатти и др.). Выдающиеся интерпретаторы музыки композиторов-клавесинистов прошлого и современности (В. Ландовская, Р.Киркпатрик, Г.Леонхардт, М. Мейер, Р. Казадезюс, В.Горовиц, Э. Гилельс, Г. Соколов, М.Плетнев, И. Погорелич и др.)

Тема 3

Нотные уртексты барокко и их современное прочтение. Творческие установки выдающихся мастеров эпохи. Современные тенденции прочтения музыки И. С. Баха.

***Выдающиеся интерпретаторы музыки И. С. Баха.
Педагогические и исполнительские установки Ф.Э. Баха.***

Виды редакций. Urtext как текстологическая редакция. Исторические редакции как «диалог культур». Вопрос о стилистической достоверности музыки прошлого в современной концертной и педагогической практике. Проблема аутентичной интерпретации в XX веке и в современности. Инструментарий, принципы прочтения нотных текстов, исторический стиль и «стилизация». Виднейшие «аутентисты» XX-XXI веков и современные теории «исторического прочтения».

Особенности исполнительского искусства эпохи барокко: артикуляция, динамика, темп и ритм. Бесписьменные традиции музицирования, как основа барочного исполнительского искусства. Два стиля орнаментики в эпоху барокко: французский и итальянский. Возможности их использования в современной исполнительской практике. Таблицы с расшифровкой орнаментики.

Символика баховской музыки в концепции Б. Яворского. Числовая символика музыки И. С. Баха. Учение о музыкальной риторике. Структурно-семантическая близость музыки и вербального языка как основополагающее положение музыкальной риторики. Семантика музыкально-риторических фигур. Основополагающие редакции баховской музыки в истории и современности (К. Черни, Ф. Бузони, И. Браудо, современные текстологические редакции). Связь клавирной музыки Баха с вокальной и вокально-инструментальной культурой. Проблемы темпа, ритма, артикуляции, динамики, аппликатуры. Проблемы музыкальной формы. Современные концепции трактовки музыки И. С. Баха. Выдающиеся интерпретаторы музыки Баха XX-XXI веков (В. Ландовска, Г. Гульд, Р. Тюрк, С.Фейнберг, М. Юдина, Ф.Гульда, А.Шифф и др.)

Клавирно-фортепианное творчество второй половины XVIII в. Отражение сентименталистской эстетики в музыкальном творчестве, исполнительской теории и практике. Клавирно-фортепианное наследие Ф.Э.Баха. Сочинения Ф.Э.Баха как отражение поиска новых стилистических средств и классицистской структурной завершенности формы. Концепция музыканта-исполнителя и педагога, отраженная в сочинениях и методических трактатах Ф.Э.Баха с позиции современности.

Тема 4

Композиторские стили в эпоху венских классиков. Их исполнительское (редакторское) и педагогическое прочтение в разные эпохи (включая современность).

Выдающиеся интерпретаторы музыки венских классиков. Крупнейшие педагогипианисты прошлого об исполнении музыки венских классиков.

«Молоточковое фортепиано» и начало новой эпохи. Роль старинного инструментария в современном исполнительском искусстве. Связь фортепианного творчества с эстетическими и художественными идеями времени (прошлое и современность).

Лондонская и венская фортепианные школы и их роль в формировании национальных фортепианно-исполнительских стилей. К. Черни и основные эстетические и методические его школы. М. Клементи и основные эстетические и исполнительские принципы его школы. Сравнительный анализ особенностей инструментария, исполнительских и педагогических принципов венской и лондонской фортепианных школ. Общая характеристика фортепианного творчества представителей венского классицизма. Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен: общая характеристика их фортепианного наследия.

Фортепианное творчество Й.Гайдна. Исполнительская судьба фортепианных сочинений Гайдна. Причины их недооценки исполнителями прошлого. Особенности фактуры, темпоритма, артикуляции, динамики в фортепианной музыке Гайдна. Современный взгляд на наследие композитора. Проблемы интерпретации фортепианного наследия Гайдна. Гайдн в интерпретации пианистов XX-XXI столетий (В. Горовица, П. Бадурэ-Скоды, С. Рихтера, Э. Гилельса, А. Бренделя, М. Плетнева и др.)

Стилевая характеристика фортепианного наследия В. Моцарта. Уртексты и редакции сочинений Моцарта. Проблемы интерпретации моцартовских фортепианных сочинений. Сравнительный анализ редакций сонат Моцарта. Характеристика исполнительской эстетики Моцарта - звуковой идеал, импровизационность исполнения, характер артикуляции, фразировки, динамики. Орнаментика. Возможности импровизационного орнаментального расширения композиторского текста. Опыт крупных мастеров в названном плане (Ф. Гульда, М. Плетнёв и др.) Инструмент Моцарта и проблема аутентичного исполнения в современных условиях. Высказывания музыкантов прошлого и настоящего о музыке Моцарта. Основные тенденции интерпретации музыки Моцарта в наши дни. Выдающиеся интерпретаторы фортепианного наследия Моцарта XX – XXI веков (В. Гизекинг, В. Горовиц, А. Шнабель, С. Рихтер, Ф. Гульда, Г. Гульд, Н. Голубовская, П. Бадюра-Скода, А.Брендель, М.Перайя, Э. Вирсаладзе, М. Плетнев, Г. Соколов и др.).

Фортепианное наследие Л. ван Бетховена. Бетховен как новатор в области фортепианного исполнительства. Творческое переосмысление композитором жанров сонаты, концерта, вариационного цикла и пр. Характеристика фортепианного стиля композитора в его эволюции. Периодизация бетховенского творчества, предложенная В.Ленцем (ранний, средний и поздний периоды бетховенского творчества), дискуссионность данной периодизации. Образная сфера бетховенского творчества как предпосылка к переосмыслению системы исполнительских указаний в области темпа, ритма, динамики, артикуляции, педализации и пр. Текстологический, педагогический, исполнительский типы редактирования сочинений Бетховена. Роль бетховенских сочинений в педагогическом процессе. Бетховенские уртексты и их исторические прочтения. Анализ редакций фортепианных сонат Бетховена (К. Черни, Ф. Листа, И. Мошелеса, Г. Бюлова, А. Шнабеля, К. Мартинсена, А. Гольденвейзера и современных текстологических редакций). Выдающиеся интерпретаторы фортепианных сочинений Бетховена в XX-XXI веках (А. Шнабель, В.Кемпф, В.Бакхауз, А.Брендель, К.Аррау, С.Фейнберг, Э. Фишер, Г. Гульд, М.Юдина, М.Гринберг, Э. Гилельс, С.Рихтер, Г. Соколов и др.).

Тема 5

Фортепианное творчество западных композиторов-романтиков и традиции интерпретации (редактирования) их музыки в XIX – XXI веках

Фортепианное творчество Ф. Шуберта, сочетание классических и романтических черт в наследии композитора. Трансформация классических жанров в творчестве Шуберта. Связь фортепианных произведений композитора с его песенным, симфоническим и камерным творчеством. Фортепианные сонаты Шуберта, их специфика и исполнительская судьба. Шуберт как создатель романтической фортепианной миниатюры. Проблемы исполнительской интерпретации сочинений композитора. Редакции фортепианных сонат Шуберта. Выдающиеся шубертианцы XX – XXI столетий (А. Шнабель, В. Рихтер, А. Brendel, Р. Лупу, Г. Соколов и др.).

«Блестящий стиль» как феномен раннеромантического пианизма; Исполнительское искусство Ф. Калькбреннера, А. Герца, А. Дрейшока, А. Штейбельта и др. Расширение фортепианных выразительных средств, освоение виртуозного салонного стиля. Фортепиано в условиях нового романтического мироощущения: стремление к расширению звукового диапазона рояля, обогащению его тембровой палитры, увеличение роли педали и пр. Фигура виртуоза-концертанта в романтическую эпоху, театрализация эстрадного выступления, новые формы концертной деятельности, трансформация репертуара.

К. М. Вебер, Ф. Мендельсон как авторы фортепианных сочинений. Значение их творчества для дальнейшего развития романтического фортепианного стиля. Роль Мендельсона в становлении жанра лирической миниатюры. Место музыки Шуберта,

Мендельсона, Вебера в современном концертном репертуаре пианистов и в педагогическом процессе. Задачи, стоящие перед исполнителями фортепианных произведений названных композиторов.

Фортепианное наследие Р.Шумана и его связь с эстетикой и литературой немецкого романтизма. Характеристика жанров фортепианных сочинений Шумана. Программная сюита у Шумана. Сквозное развитие как закономерность шумановской архитектоники. Расширение средств фортепианного письма в музыке Шумана, обусловленное активными новациями в области романтической стилистики. Обновление музыкального языка – ритма, гармонии, интонационных формул; особенности полифонизации фактуры у Шумана и пр. Литературные труды Шумана и их роль в преобразовании фортепианно-педагогических установок. Выдающиеся исполнители шумановской музыки в истории и современности (К. Шуман, Ант. Рубинштейн, А. Корто, В. Горовиц, В. Софроницкий, С. Рихтер, М. Аргерих, А. Бенедетти-Микеланджели, М. Плетнев и др.)

Феномен шопеновского фортепианного стиля. Шопен как исполнитель. характеристика композиторского стиля Шопена: мелодизация и полифонизация фактуры, воздушная техника, роль педализации, психологизация звуко-тембровой нюансировки, *tempo rubato* и др. Фортепианная кантилена и ее вокальный прототип в музыке *bel canto*. Отражение импровизационного начала в шопеновской записи. Переосмысление жанра фортепианной миниатюры (этюда, прелюдии, ноктюрна, мазурки, вальса и др.) в наследии композитора. Шопен как мастер крупной формы. Звуковой идеал Шопена. Инструментарий времен композитора и современное фортепиано. Значение творчества и методических идей Шопена для эволюции фортепианно-педагогических представлений. Редакции произведений Шопена XIX – XX веков. Проблемы темпа, динамики, артикуляции, педализации, аппликатуры (индивидуализация пальцев) и др. Современные текстологические редакции шопеновских сочинений. Шопеновские конкурсы и их роль в фортепиано-исполнительском процессе. Исполнительское творчество крупнейших шопенистов прошлого и современности (И.Падеревский, И. Гофман, А.Корто, В.Горовиц, Арт. Рубинштейн, Ж.Боле, Г.Нейгауз, С.Нейгауз, В. Софроницкий, М. Аргерих, В. Ашкенази, М. Поллини, А. Бенедетти-Микеланджели, М. Плетнев, Г.Соколов и др.). Сочинения Шопена на современной концертной эстраде и в педагогическом процессе. Проблемы исполнительской интерпретации Шопена в наши дни.

Новаторское искусство Листа и его значение для эволюции фортепианной культуры. Фортепианное наследие и исполнительское искусство Листа. Лист как основатель нового концертного стиля и нового типа концертно-виртуозного пианизма. Новые пианистические приемы в свете листовской концепции универсальности фортепиано. Новаторские идеи композитора в области совершенствования фортепианной виртуозности Эволюция фортепианного творчества Листа. Особенности программных установок композитора. основополагающие жанры листовского фортепианного наследия. Лист как мастер крупной формы. Фортепианные концерты и сонаты Листа как образцы виртуозно-романтической трактовки жанра. Новаторские черты листовского композиторского стиля: оркестральность, резонансность и масштабность звучания рояля; колористическая обогащенность фактуры, выход за пределы привычных гармонических представлений, принципиально новое понимание роли педали. Новаторские черты листовского фортепианного письма – крупная широкоохватная фактура, широкое расположение в гармонических фигурациях, разнообразные типы фактурного изложения т.д. Лист как автор фортепианных транскрипций. Фортепианные упражнения Листа и современная фортепианная методика. Новаторские идеи Листа-педагога и просветителя. Ученики как продолжатели идей Листа: Э.д'Альбер, А.Рейзенауэр, Э.Зауэр, М.Розенталь и др.

Место сочинений Листа на современной концертной эстраде и в педагогическом процессе. Интерпретация Листа выдающимися пианистами XX-XXI веков (В.Горовиц,

Л.Гинзбург, Л.Берман, А.Брендель, К.Аррау, С.Рихтер, М. Поллини, Д. Цифра, Л. Ховард, М.Плетнев и др.).

Значение творчества Брамса для позднеромантического фортепианного искусства. Влияния протестантского хора, баховской полифонии. Воздействие идей Бетховена, Шумана, а также фольклорного наследия на эволюцию стиля композитора. Жанр фортепианного концерта-симфонии в наследии Брамса. Развитие жанра сонаты у Брамса. Брамс – пианист-новатор. Преломление неоклассических тенденций в сочинениях Брамса. Эволюция вариационного жанра в творчестве композитора. 51 упражнение для фортепиано – экстракт новаторского фортепианного стиля композитора, «энциклопедия» крупной техники. Жанр Интермеццо как символ переходного периода в фортепианной музыке эпохи. Просветленность, созерцательность, метафизичность последних фортепианных опусов композитора. Проблемы интерпретации музыки Брамса в XX-XXI веках. Интерпретаторы сочинений Брамса (А. Шнабель, М. Юдина, Г. Гульд, С.Рихтер, Э. Гилельс, В. Разумовская, А. Бенедетти-Микеланджели, Г.Соколов, И.Погорелич и др.).

Тема 6

Русская фортепианная школа и ее основополагающие композиторские, исполнительские и педагогические традиции

Особенности становления профессионального клавирно-фортепианного искусства в России XVIII – начала XIX в. Взаимосвязь инструментального и вокального любительского музицирования в русской музыкальной традиции. Вариационные циклы, сборники обработок русских народных песен Д.Кашина, Л.Гурилева. Дж. Фильд и русская музыкальная культура. М. Глинка как автор фортепианных сочинений и его роль в развитии русской фортепианной культуры.

Творчество композиторов «Могучей кучки» как важный этап в процессе формирования русской школы пианизма. «Картинки с выставки» Мусоргского как выдающееся произведение русской фортепианной школы (стиль, средства исполнительской выразительности и пр). Сравнительный анализ интерпретаций «Картинок с выставки» (В. Горовиц, С. Рихтер, М. Юдина, М. Плетнев и др.)

Ант. Рубинштейн и новый этап становления русской музыкальной культуры. Исполнительская, педагогическая и просветительская деятельность Ант. Рубинштейна. Значение открытия старейшей русской консерватории. Роль «Исторических концертов» Рубинштейна и его лекций по фортепианной литературе для становления системы фортепианного образования. История фортепианных классов Петербургской и Московской консерваторий.

Фортепианное наследие П.Чайковского и его роль в становлении русской пианистической школы XIX в. Черты самобытного композиторского стиля Чайковского. Переосмысление традиционных романтических жанров в наследии композитора. Чайковский как миниатюрист и мастер крупной формы. Роль музыки Чайковского в фортепианно-педагогическом процессе. Выдающиеся интерпретаторы музыки Чайковского в прошлом и современности (К.Игумнов, С.Рихтер, М.Плетнев, и др.). Конкурсы им. Чайковского в контексте развития фортепианного искусства.

Тема 7

Композиторское и исполнительское фортепианное искусство первой половины XX века. Крупнейшие педагоги-пианисты первой половины XX столетия

Художественные тенденции в искусстве первых десятилетий веков. (импрессионизм, символизм, постимпрессионизм, экспрессионизм) и фортепианное творчество. Специфика проявления импрессионизма в фортепианной музыке – жанровое своеобразие, параллели с импрессионизмом в живописи и символизмом в поэзии. К. Дебюсси и М. Равель – черты художественной общности и различий. Новаторство в области фортепианного изложения и в темброво-красочной сфере. Проявления названных

новаций в звукоизвлечении, динамике, артикуляции, педализации. Циклы миниатюр Дебюсси - Прелюдии, Образы и др. Специфика музыкального языка Равеля. Сонатина, Концерты для фортепиано с оркестром и др. Интерпретация фортепианных сочинений Дебюсси и Равеля выдающимися пианистами прошлого и современности. (В.Гизекинг, Э. Фишер, Р.Казадежус, А.Бенедетти-Микеланджели, С.Франсуа, С. Рихтер). Современные интерпретаторы музыки композиторов-импрессионистов.

Пути эволюции русского фортепианного искусства в эпоху Серебряного века. Их взаимосвязь с художественно-культурными тенденциями времени. Произведения малых форм А.Лядова; сонаты, концерты Н.Глазунова, фортепианное наследие А.Аренского. Петербургская и московская фортепианные школы в их становлении. Фортепианно-педагогические и исполнительские принципы Т. Лешетицкого, А. Есиповой, М. Бариновой, С.Танеева, П.Пабста, В.Сафонова, Л. Николаева и др.

Роль С. Рахманинова в развитии русского фортепианного искусства. Уникальность взаимосвязи композиторского стиля Рахманинова и его исполнительского почерка. Связь творчества Рахманинова с русской вокально-песенной культурой. Фортепианный стиль композитора в его эволюции. Анализ жанров сочинений Рахманинова (Прелюдии, Музыкальные моменты, Этюды-картины, Сонаты). Фортепианные концерты Рахманинова как новаторское явление исполнительской культуры. Специфика средств исполнительской выразительности: фразировка широкого дыхания, динамические волны, колокольность, многоплановость фактуры, ритмическая свобода и пр. Рахманинов как интерпретатор собственных произведений. Место музыки Рахманинова в фортепианно-педагогическом процессе. Выдающиеся интерпретаторы рахманиновского наследия XX-XXI веков. (В. Горовиц, В.Софроницкий, С.Рихтер, П. Серебряков, М.Плетнев, и др.)

Фортепианное наследие и педагогические установки Н. Метнера. Жанровое своеобразие фортепианного творчества композитора. Метнер как миниатюрист (Сказки) и как мастер крупной формы (сонаты). Проблема романтических, академических традиций и проявлений интеллектуализма в музыке Метнера. Метнер как исполнитель собственной музыки. Музыка Метнера в интерпретации пианистов XX-XXI веков.

Новаторский композиторский стиль и фортепианно-исполнительское искусство А.Скрябина. Философско-эстетические взгляды Скрябина и их связь с символистской эстетикой. Периодизация фортепианного творчества Скрябина в связи с эволюцией его фортепианного стиля. Преобразование жанров в наследии композитора. Скрябин как миниатюрист. Сонатное творчество Скрябина в его эволюции. Проблемы исполнения фортепианной музыки Скрябина: предельная агогическая гибкость, экзотичность, изысканность педализации, стремление выйти за пределы возможностей инструмента в области туше и нюансировки, мгновенные перерастания горизонталь в вертикаль и пр. Современный взгляд на наследие и творческие идеи Скрябина. Интерпретация Скрябина выдающимися пианистами XX-XXI веков (В.Софроницкий, Г. Нейгауз, С. Фейнберг, С.Рихтер, В.Горовиц, Г. Соколов и др.)

Стравинский и его роль в фортепианной культуре эпохи. Основные этапы эволюции фортепианного творчества композитора. Стравинский о фортепианном искусстве. Многообразие стилевых моделей, отраженных в фортепианном наследии Стравинского. Эстетические воззрения и претворение русской национальной тематики (языческие традиции, примитив и др.). Фольклорные влияния. Новаторские приемы фортепианного изложения (Этюды, «Легкие пьесы», Три фрагмента из «Петрушки» и др.). Свообразие фортепианной виртуозности у Стравинского. Отражение неоклассической эстетики в фортепианном искусстве композитора (Серенада in A, Piano-rag-music, Сонаты для одного и двух фортепиано и др.). Интеллектуализация исполнительского процесса. Новаторские средства исполнительской выразительности в области трактовки инструмента (беспедальность, активизация артикуляционного начала, «ударность», «терассообразная» динамика и пр.) Взгляды Стравинского на искусство интерпретации. Исполнители музыки Стравинского в XX-XXI веках.

Фортепианное творчество П.Хиндемита (Сюита «1922», полифонический цикл «Ludus tonalis» и др.) Эволюция эстетики фортепианной культуры. Характеристика неоклассической поэтики в связи с эволюцией трактовки инструмента.

Влияние эстетической позиции и фортепианного творчества композиторов «Нововенской школы» на музыкальное мышление эпохи. Поиск новой техники композиции: от атонализма к додекафонии. Новаторское фортепианное наследие А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна. Характеристика средств исполнительской выразительности в связи с фортепианной проблематикой (крайняя детализация всех элементов пианистической ткани, её динамическая и регистровая контрастность и др.). Музыка «нововенцев» в исполнительской культуре XX-XXI веков. (К.Эльффер, Х.Хенк, Г. Гульд, М. Юдина, М. Поллини, А.Любимов и др.)

Художественные концепции футуризма и конструктивизма в связи с ранним фортепианным творчеством С.Прокофьева («Сарказмы», Токката op.11, Первый концерт для фортепиано с оркестром). Периодизация фортепианного творчества Прокофьева. Русское национальное начало в фортепианном мышлении мастера. Новаторство исполнительского почерка Прокофьева – пианиста: звуковая и ритмическая рельефность, конструктивность, предельная четкость организации формы, техника остинато, ударный пианизм, токкатность и др. Своеобразие системы исполнительских указаний композитора. Радикальная антиромантическая направленность эстетической позиции Прокофьева и проявление романтического начала в его музыке. Фортепианные сонаты Прокофьева и проблемы их интерпретации. Влияние музыки Прокофьева на фортепианное искусство XX-XXI столетий. Прокофьев как интерпретатор собственных сочинений. Роль музыки Прокофьева в области детского и юношеского фортепианного обучения. Выдающиеся интерпретаторы музыки Прокофьева (В. Горовиц, С. Рихтер, М. Юдина и др.)

Место и значение фортепианного наследия Шостаковича в музыке XX столетия. (Концерты для фортепиано с оркестром, Вторая фортепианная соната, 24 прелюдии op.34, Цикл прелюдий и фуг). Шостакович-пианист, наследник традиций школы Л. Николаева. Переосмысление средств фортепианной выразительности в контексте новаторской стилистики композитора: конструктивная ясность, лаконизм письма, рассредоточенность регистрового пространства, линейность и др. Метод интонационных намеков. Пародирование стилей как экспрессивный выразительный прием. Проблемы интерпретации музыки Шостаковича. Исполнители сочинений Шостаковича (Т. Николаева, С. Рихтер, Э. Гилельс, М. Юдина и др.)

Фортепианное творчество Б.Бартока в контексте новых эстетических веяний XX века. Опора на фольклорные основы, ритмическое своеобразие, ударно-ритмическая организация фактуры, новации в трактовке фортепианной звучности, «токкатность» и другие черты постромантической стилистики («Allegro barbaro», циклы «На вольном воздухе», «Микрокосмос», Концерт для двух фортепиано и ударных и др.). Проблемы исполнения музыки Бартока. Роль Бартока в обогащении и обновлении фортепианно-педагогического репертуара («Детям», «Микрокосмос» и др.).

Тема 8

Новые композиторские техники. Новаторские исполнительские и педагогические концепции второй половины XX столетия.

Фортепианное наследие О.Мессиана. Характеристика фортепианных сочинений в связи с философско-эстетической концепцией и уникальной композиторской техникой Мессиана (циклы «Двадцать взглядов на Младенца Иисуса», «Каталог птиц», «Четыре ритмических этюда» и др.). Отношение Мессиана к инструменту, поиски новых эффектов звучания (ритмическое своеобразие, звуко-тембровая раскраска, эффекты сонорной пространственности и др.) Интерпретаторы Мессиана (И.Лорио, П.-Л. Эмар и др.)

Петербургская композиторская школа второй половины XX века. Сочинения Б. Тищенко, С. Слонимского, В. Гаврилина и др. Новации в области трактовки сонатной формы и полифонических опусов.

Сочинения «додекафонно-сериального периода» П.Булеза (Первая и Вторая сонаты для фортепиано, «Структуры» для двух фортепиано) и К.Штокхаузена (Klavierstücke I-IV) и др. Переосмысление роли исполнителя в условиях сериального opus'a, «тотальной структурированности» звуковой ткани. Расширение представлений о сонорных возможностях рояля. Нетрадиционная фортепианная колористика: «подготовленное фортепиано» Дж. Кейджа, (история идей, средства, особенности исполнительской поэтики). экспериментальные принципы нотации («вербальные партитуры», «графические партитуры», другие типы алеаторных нотных текстов); исполнитель как «соавтор» в условиях алеаторных композиций («Folio» С.Буссотти, «Макрокосмос» Дж. Крамба; Третья соната для фортепиано П.Булеза, Klavierstück IX К.Штокхаузена и др.). Характеристика других композиторских техник поставангардного периода (конец 60 – до конца XX в.) в связи с исполнительскими задачами: минимализм («Фортепианные фазы», «Шесть роялей» С.Райха, сочинения для фортепиано М.Фелдмана и др.). Сочинения для фортепиано Д.Лигети, В.Рима, Д.Шнебеля, Д.Куртага и др. Фортепиано и электроника («Мантра» К.Штокхаузена).

Известные исполнители музыки фортепианного авангарда и поставангарда (А. Контарски, Х. Хенк, П.-А. Эмар, К.Эльффер, А.Любимов, И.Соколов и др.)

Тема 9.

Заключительная беседа- диспут о современных проблемах исполнительства и педагогики

Современные направления в фортепианно-исполнительском искусстве. Концертный и педагогический репертуар. Направленность репертуарных смещений. Состояние сферы звукозаписи в ее взаимосвязи с концертной жизнью. Фортепианные конкурсы на современном этапе. Инструментарий на современном этапе. Новации в области методики обучения игре на фортепиано. Проблемы и перспективы развития фортепианного искусства.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Архангельская В.Д. Школа фортепианного педагогического мастерства Л.В. Николаева [Электронный ресурс]/ Архангельская В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23956>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2007. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1979 — Загл. с экрана.

3. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65059 — Загл. с экрана.

6.2. Интернет-ресурсы

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

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

Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>
 Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>
 Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>
 Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>
 Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>
 Система поиска для музыкантов «Scorser». Ноты и партитуры.
<http://ru.scorser.com/D/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B.html>
 Библиотека музыкальных партитур «International Music Score Library Project»
<http://imslp.org/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические 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
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических	<i>Знать:</i> различные системы и методы музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; принципы разработки методических материалов;
	<i>Уметь:</i> реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; находить эффективные пути для решения

задач	педагогических задач; <i>Владеть:</i> системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; <i>Уметь:</i> эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <i>Владеть:</i> навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; различные методы и приемы преподавания; психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп; методическую литературу по профилю; <i>Уметь:</i> развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <i>Владеть:</i> навыками общения с обучающимися разного возраста; приемами психической саморегуляции; педагогическими технологиями; методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования детей; навыками воспитательной работы с обучающимися.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Контроль знаний проводится в конце каждого семестра (6-й и 7-й). В конце 6-го и 7-го семестра предусмотрен зачет с оценкой. Промежуточная аттестация производится по билетам, включающим три вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй – более конкретный, третий – практический, предполагающий

исполнительский и педагогический анализ произведений разных стилей и уровней трудности.

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. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы профессиональ ного взаимодействи я с коллективом; механизмы психологическ ого воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	<i>Не знает</i> психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы профессиональ ного взаимодействи я с коллективом; механизмы психологическог о воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	<i>Знает</i> частично психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы профессиональ ного взаимодействи я с коллективом; механизмы психологическ ого воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	<i>Знает</i> в достаточной степени психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы профессиональ ного взаимодействи я с коллективом; механизмы психологическ ого воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	<i>Знает</i> в полной мере психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы профессиональ ного взаимодействи я с коллективом; механизмы психологическог о воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Анализ музыкального произведения				

<i>Уметь:</i> работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	<i>Не умеет</i> работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	<i>Умеет в достаточной мере</i> работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	<i>Умеет</i> свободно работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ музыкального произведения**

<i>Владеть:</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм	<i>Не владеет</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм	<i>Частично владеет</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения	<i>В целом владеет</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения	<i>В полной мере владеет</i> навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм

форм взаимодействия педагога с учениками.	взаимодействия педагога с учениками.	продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	форм взаимодействия педагога с учениками.

ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> различные системы и методы музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; принципы разработки методических материалов;	<i>Не знает</i> различные системы и методы музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; принципы разработки методических материалов;	<i>Знает</i> частично различные системы и методы музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; принципы разработки методических материалов;	<i>Знает</i> в достаточной степени различные системы и методы музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; принципы разработки методических материалов;	<i>Знает</i> в полной мере различные системы и методы музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; принципы разработки методических материалов;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Анализ музыкального произведения				
<i>Уметь:</i> реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически целесообразную и психологическую	<i>Не умеет</i> реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную	<i>Умеет,</i> <i>допуская фактические ошибки и неточности,</i> реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать	<i>Умеет</i> <i>в достаточной мере</i> реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически целесообразную	<i>Умеет</i> свободно реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную

и безопасную образовательную среду; находить эффективные пути для решения педагогических задач;	ю среду; находить эффективные пути для решения педагогических задач;	педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; находить эффективные пути для решения педагогических задач;	ю и психологически безопасную образовательную среду; находить эффективные пути для решения педагогических задач;	ю среду; находить эффективные пути для решения педагогических задач;

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ музыкального произведения**

<i>Владеть:</i> системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.	<i>Не владеет</i> системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.	<i>Частично владеет</i> системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.	<i>В целом владеет</i> системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.	<i>В полной мере владеет</i> системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную	<i>Не знает</i> основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную	<i>Знает</i> частично основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу,	<i>Знает</i> в достаточной степени основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную	<i>Знает</i> в полной мере основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу,

вопросам изучения музыкальных сочинений;	вопросам изучения музыкальных сочинений;	посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;	литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;	посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Анализ музыкального произведения				
<i>Уметь:</i> эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;	<i>Не умеет</i> эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;	<i>Умеет в достаточной мере</i> эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;	<i>Умеет</i> свободно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ музыкального произведения				
<i>Владеть:</i> навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией	<i>Не владеет</i> навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией о	<i>Частично владеет</i> навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;	<i>В целом владеет</i> навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;	<i>В полной мере владеет</i> навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;

о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.	новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.	информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.	информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.	информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

ПК-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; различные методы и приемы преподавания; психофизические особенности обучающихся разных	<i>Не знает</i> лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; различные методы и приемы преподавания; психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп;	<i>Знает</i> частично лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; различные методы и приемы преподавания; психофизические особенности обучающихся разных	<i>Знает</i> в достаточной степени лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; различные методы и приемы преподавания; психофизические особенности обучающихся	<i>Знает</i> в полной мере лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на музыкальном инструменте; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; различные методы и приемы преподавания; психофизические особенности обучающихся разных

возрастных групп; методическую литературу по профилю;	методическую литературу по профилю;	возрастных групп; методическую литературу по профилю;	разных возрастных групп; методическую литературу по профилю;	групп; методическую литературу по профилю;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Анализ музыкального произведения				
<i>Уметь:</i> развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	<i>Не умеет</i> развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельно использовать инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать психологическую и педагогическую диагностики для решения различных профессиональных задач; планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	<i>Умеет в достаточной мере</i> развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельно использовать инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать психологическую и педагогическую диагностики для решения различных профессиональных задач; планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	<i>Умеет</i> свободно развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать психологическую и педагогическую диагностики для решения различных профессиональных задач; планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ музыкального произведения				
<i>Владеть:</i> навыками общения с обучающимися разного возраста; приемами	<i>Не владеет</i> навыками общения с обучающимися разного возраста; приемами	<i>Частично владеет</i> навыками общения с обучающимися разного возраста;	<i>В целом владеет</i> навыками общения с обучающимися разного возраста;	<i>В полной мере владеет</i> навыками общения с обучающимися разного возраста;

психической саморегуляции ; педагогически ми технологиями; методикой преподавания профессиональ ных дисциплин в учреждениях среднего профессиональ ного образования и учреждениях дополнительного образования и детей; навыками воспитательной работы с обучающимися я.	психической саморегуляции; педагогическими технологиями; методикой преподавания профессиональ ных дисциплин в учреждениях среднего профессиональ ного образования и учреждениях дополнительного образования детей; навыками воспитательной работы с обучающимися.	приемами психической саморегуляции; педагогически ми технологиями; методикой преподавания профессиональ ных дисциплин в учреждениях среднего профессиональ ного образования и учреждениях дополнительного образования детей; навыками воспитательной работы с обучающимися .	приемами психической саморегуляции; педагогически ми технологиями; методикой преподавания профессиональ ных дисциплин в учреждениях среднего профессиональ ного образования и учреждениях дополнительного образования детей; навыками воспитательной работы с обучающимися .	приемами психической саморегуляции; педагогическим и технологиями; методикой преподавания профессиональ ных дисциплин в учреждениях среднего профессиональ ного образования и учреждениях дополнительного образования детей; навыками воспитательной работы с обучающимися.

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой	0-10	11-14	15-17	18-20
б) способность вести диалог с экзаменаторами по проблемам методики	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение пользоваться специальной литературой	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать теоретические положения с практикой игры на инструменте	0-10	11-14	15-17	18-20
д) последовательное, обоснованное, грамотное и логически стройное изложение материала	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично

71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к семинарским занятиям

Темы 1-2.

Клавишные инструменты XVI – XVIII веков. Творчество французских клавесинистов Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо. Трактат Куперена «Искусство игры на клавесине». Английские верджиналисты.

Клавирное творчество Доменико Скарлатти. Проблемы интерпретации и редактирования сонат Скарлатти. Исполнители сонат Скарлатти XX-XXI веков.

Возрождение клавесина в XX веке. Проблема аутентичного исполнения. Интерпретация клавирной музыки на современном фортепиано.

Тема 3.

Характеристика клавирного наследия Баха в свете современных воззрений

“Хорошо темперированный клавир” И.С.Баха. Символика музыки композитора в концепции Б. Яворского.

Клавирные сюиты И. С. Баха.

Значение наследия Баха для фортепианно-педагогического процесса.

Критический анализ редакций и уртекстов баховской клавирной музыки.

Выдающиеся исполнители музыки Баха. Сравнительный анализ интерпретаций.

Клавирное наследие и педагогические установки Ф.Э. Баха, отраженные в трактате

«Об истинном искусстве игры на клавире».

Тема 4.

Фортепианное наследие Гайдна в свете современных воззрений.

Проблемы исполнения и редактирования сонат Гайдна.

Исполнители музыки Гайдна в XX-XXI веках.

Фортепианное наследие Моцарта: характеристика стиля и выразительных средств.

Критический анализ редакций Моцарта в истории и современности

Выдающиеся исполнители сочинений Моцарта. Сравнительный анализ интерпретаций.

Тема 5.

Интерпретация фортепианных сонат Моцарта (проблематика, теория, практика)

Сравнительный анализ исполнения конкретного сочинения Гайдна или Моцарта (сонаты, концерта, фантазии и др.) выдающимися пианистами.

Исполнительский и педагогический анализ одной из сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Сравнительный анализ редакции бетховенских сонат на конкретном материале.

Исполнительский облик известного бетховениста (А.Шнабеля, Э. Гилельса, А. Бренделя, Г. Соколова и др.).

Фортепианная музыка Шуберта на современной концертной эстраде.

Исполнительский и педагогический анализ конкретного произведения Шуберта (сонаты, Экспромты, Музыкальные моменты и пр.)

Исполнительский анализ одного из произведений композиторов-романтиков (Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина и др.).

Тема 6.

Исполнительский анализ конкретного сочинения композитора XX века (И. Стравинского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Б. Бартока, П. Хиндемита, О. Мессяна и др.).

Творческий портрет известного педагога-пианиста XX-XXI веков по выбору (Г. Нейгауза, А. Гольденвейзера, С. Фейнберга, Я. Зака, Я. Флиера, Л. Николаева, П. Серебрякова, В. Нильсена, Н. Голубовской, Н. Позняковской и др.).

Тема 7.

Из истории фортепианных классов Петербургской консерватории.

Анализ современной фортепианно-педагогической ситуации на разных уровнях обучения.

Анализ современного концертного репертуара пианистов.

Фортепианные конкурсы. Успехи и проблемы (на конкретном материале).

Фортепианная музыка в творчестве современных композиторов (на конкретном материале).

Творческий портрет современного концертирующего пианиста (по выбору).

Критический анализ в свете современности одного из исследований по проблемам фортепианного исполнительства и педагогики (Г. Нейгауза, С. Савшинского, Л. Баренбойма, Г. Когана С. Фейнберга, Е. и П. Бадур-Скоды, Л. Гаккеля, С. Мальцева И. Браудо, Н. Корыхаловой, В. Чинаева, С. Грохотова, И. Розанова, М. Смирновой и др., сборников статей из серии «Как исполнять...», а также «Воспоминаний» о В. Софроницком, М. Гринберг, Я. Флиере, Г. Гинзбурге, Н. Перельмане, М. Хальфине, Н. Голубовской, В. Нильсене, П. Серебрякове и др.).

Примерные билеты к зачету и экзамену

Номер задания	Формулировка задания
1.1	Клавишные инструменты XVI – XVIII веков. Творчество французских клавесинистов Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо. Трактат Куперена «Искусство игры на клавесине». Английские верджиналисты.
1.2	Клавирное творчество Доменико Скарлатти. Проблемы интерпретации и редактирования сонат Скарлатти. Исполнители сонат Скарлатти XX-XXI веков.
2.1	Возрождение клавесина в XX веке. Проблема аутентичного исполнения. Интерпретация клавирной музыки на современном фортепиано.
2.2	Характеристика клавирного наследия Баха в свете современных воззрений
3.1	Хорошо темперированный клавир” И.С.Баха. Символика музыки композитора в концепции Б. Яворского
3.2	Клавирные сюиты И. С. Баха. Критический анализ редакций и уртекстов баховской клавирной музыки.
3.3	Выдающиеся исполнители музыки Баха. Сравнительный анализ интерпретаций.
4.1	Значение наследия Баха для фортепианно-педагогического процесса.
4.2	Клавирное наследие и педагогические установки Ф.Э. Баха, отраженные в трактате «Об истинном искусстве игры на клавире».
4.3	Фортепианное наследие Гайдна в свете современных воззрений. Проблемы исполнения и редактирования сонат Гайдна. Исполнители музыки Гайдна в XX-XXI веках.
5.1	Фортепианное наследие Моцарта: характеристика стиля и выразительных средств. Критический анализ редакций Моцарта в истории и современности.
5.2	Выдающиеся исполнители сочинений Моцарта. Сравнительный анализ интерпретаций.
6.1	Фортепианное творчества Бетховена, его периодизация. Характеристика системы средств исполнительской выразительности в их эволюции.
6.2.	Сравнительный анализ редакций сонат Бетховена в истории и современности. Роль бетховенских сочинений в фортепианно-педагогическом процессе.
6.3.	Выдающиеся бетховенисты XX - XXI веков.
7.1	Фортепианная музыка Шуберта. Анализ жанров. Редакции сочинений Шуберта. Фортепианные сонаты Шуберта и проблемы их интерпретации.
7.2	Выдающиеся шубертианцы прошлого и современности.
8.1	Мендельсон и его роль в становлении фортепианной культуры раннего романтизма.
8.2	Фортепианное наследие Шумана: стиль, жанры, проблемы интерпретации. Роль новаторских идей Шумана в становлении фортепианно-педагогической мысли. Сравнительный анализ интерпретаций сочинений Шумана.
9.1	Творческое наследие Шопена. Стиль, жанры, анализ редакций. Шопен в интерпретации выдающихся мастеров. Шопеновские конкурсы. Шопен в репертуаре современных пианистов.
9.2	Педагогические взгляды Шопена. Значение творчества Шопена для

	современного педагогического процесса.
10.1	Фортепианное творчество Листа: Стиль, жанры. Лист как реформатор концертного исполнительства. Педагогические и просветительские принципы Листа.
10.2	Сочинения Листа в интерпретации выдающихся пианистов прошлого и современности.
10.3	Фортепианное наследие Брамса в его становлении. Анализ композиторского стиля и исполнительских проблем пианистов современности
11.1	Фортепианное наследие Чайковского: жанры, стиль и задачи интерпретации. Выдающиеся исполнители музыки композитора.
11.2	«Картинки с выставки» Мусоргского: особенности формы, фактуры, исполнительской трактовки.
11.3	Фортепианное наследие Рахманинова: характеристика исполнительского и композиторского стилей и задачи интерпретации инструмента и исполнительские задачи.
11.4	Метнер как фортепианный композитор и педагог.
12.1	Фортепианный стиль Дебюсси и вопросы интерпретации.
12.2	Фортепианный стиль Равеля и вопросы интерпретации.
13.1	Фортепианный стиль Скрябина и проблемы исполнительской интерпретации.
13.2	Фортепианное творчество Стравинского.
13.4	Фортепианное творчество композиторов нововенской школы.
14.1	Фортепианно-педагогическое искусство России первой половины XX века. В фортепианных классах Петербургской консерватории.
15.1	Прокофьев – пианист. Фортепианный стиль Прокофьева и задачи интерпретации.
15.2	Фортепианное наследие Шостаковича.
16.1	Барток. Творческое наследие в контексте современного фортепианного исполнительства и педагогики.
17.1	Новаторские идеи Мессяна и фортепианное искусство.
18.1	Фортепианное творчество композиторов России второй половины XX – начала XXI веков.
19.1	Современные направления в области фортепианного исполнительства и педагогики. Проблемы и перспективы

Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической – исполнительской и педагогической проблематике и др.;
- 3) практические занятия (просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением, собственный исполнительско-педагогический показ с комментариями). Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса «Музыкальное исполнительство и педагогика» с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, системы исполнительских указаний композитора, своеобразия редакторских решений, особенностей исполнительской интерпретации сочинения, взаимодействия авторского и исполнительского стилей). В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), стилей изучаются в их непосредственной взаимосвязи.

Углубленное комплексное изучение настоящей дисциплины призвано помочь выпускникам в выработке критериев оценки фортепианного искусства (композиторского, исполнительского, педагогического) в его целостности, что является исключительно важным для практической самореализации выпускников в будущей профессиональной деятельности педагогов. Расширенное прохождение рассматриваемых в данном преддипломном курсе проблем должно обогатить представления учеников о фортепианном исполнительстве и педагогике как культурно-историческом феномене, проявленном в многообразии индивидуальных исполнительских и педагогических стилей в их исторической обусловленности. Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций выпускников консерватории.

Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных и практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение навыков работы с литературой.

Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

В связи с этим студенту рекомендуется:

1. Рассматривать вопросы всесторонне и комплексно.
2. Составить четкий план изучения материала.
3. Постоянно включать в процесс самостоятельной работы изучение музыкальных текстов.
4. Анализировать эволюцию исполнительских стилей в контексте эстетических установок эпохи.
5. Критически осмысливать методические труды с позиций современной музыкально-педагогической ситуации.
6. Критически подходить к анализу редакций произведений Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шопена и др. как исторических, так и современных
7. Критически анализировать, систематизировать и при необходимости реферировать музыковедческую литературу по курсу.
8. Включать в процесс подготовки к экзамену сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.
9. В процессе написания реферата использовать знания, полученные в рамках всего образовательного курса.
10. Постоянно обнаруживать и выявлять взаимосвязи между теоретическим материалом и практической исполнительской (и педагогической) деятельностью.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Виды СРС

	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
<i>8-й – 9-й семестры</i>			
1.	Введение	Работа с литературой	4
2.	Культура и искусство эпохи клавесинизма	Работа с литературой	6
3.	Культура и искусство эпохи барокко.	Работа с литературой, слушание музыки	8
4.	Творческие принципы И.С. Баха.	Работа с литературой	18
5.	Бах и сыновья (К. Ф. Э. Бах)	Работа с литературой, слушание музыки	4
6.	Основные художественные принципы венской классической школы и их отражение в фортепианном искусстве	Работа с литературой Слушание музыки	12
7.	. Фортепианная музыка И. Гайдна и В.А.Моцарта. Исполнители и редакторы	Работа с литературой, слушание музыки	16
8.	. Фортепианное наследие Бетховена. Редакторы и интерпретаторы	Работа с литературой, слушание музыки	10
9.	. Романтизм как художественно-стилистическое направление в пианизме XIX века.	Работа с литературой, слушание музыки	2
10.	. Фортепианные сонаты Ф.Шуберта и проблемы романтического стиля. Творчество Ф.Мендельсона. Новые романтические жанры. Творчество Р. Шумана, Шопена, Листа, Брамса	Работа с литературой, слушание музыки	10
11.	Русская музыка XIX века. М. Глинка, А. Рубинштейн, М. Мусоргский, П. Чайковский,	Работа с литературой Слушание музыки	10
12.	Рахманинов и его роль в фортепианном искусстве	Работа с литературой Слушание музыки	2
13.	Скрябин – творец-новатор Импрессионизм в фортепианном искусстве.	Работа с литературой Слушание музыки	2
14.	Стравинский как фортепианный композитор	Работа с литературой Слушание музыки	2
15.	Прокофьев, Шостакович и фортепианная культура XX века	Работа с литературой Слушание музыки	6
Всего по курсу:			112

Примечание 3. Список методической литературы

14. Алексеев А. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. Киев, 1974

¹ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. М., 1974
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. М., 1997
4. Барина М. Очерки по методике фортепиано. Л., 1926.
5. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. М., 2001
6. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Л., 1976
7. Голубовская Н. Искусство педализации. Л., 1974
8. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 1961
9. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М., 1997
10. Как исполнять Гайдна. Сб. статей. М., 2003
11. как исполнять Баха. М., 2007.
12. Как исполнять Шопена. М., 2005.
13. Как исполнять импрессионистов. М., 2007.
14. Как исполнять Моцарта. Сб. статей. М., 2003
16. Как исполнять Рахманинова. Сб. статей. М., 2003
17. Коган Г.М. У врат мастерства. М., 1958
18. Корыхалова Н. За вторым роялем. СПб., 2002.
19. Кортто А. О фортепианном искусстве. М., 1965
20. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973
21. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., 1971
22. Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена в 4-х вып. М. 2002 – 2006
23. Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., 1985
24. Майкапар С. Музыкальная педагогика и исполнительство. М., 2004
25. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. М., 1966
26. Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. М., 1979
27. Мильштейн Я. “Хорошо темперированный клавир” И.С.Баха и особенности его исполнения. М., 1967
28. Мильштейн Я. Советы Шопена пианистам. М., 1967
29. Наумов Л. Под знаком Нейгауза. М., 2002
30. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 2002.
31. Носина В. О символике «Французских сюит» И.С.Баха. М. 2002
32. Носина В. Символика музыки И.С.Баха. М., 2004
33. Перельман Н. В классе рояля. СПб., 2002
34. Розанов И. От клавира к фортепиано. Из истории клавишных инструментов. СПб., 2001
35. Рубинштейн А. Лекции по истории фортепианной литературы. М., 1974
36. Смирнова М. Из золотого фонда педагогического репертуара. Чайковский. Дебюсси. Шуман. Прокофьев. СПб., 2009.
37. Смирнова М. Эдвард Григ. Лирические пьесы. СПб., 2015.
38. Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. СПб., 1999
39. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. Т.1-2. М., 1985
40. Уроки Юдиной. М., 2004
41. Уроки Шнабеля. М., 2001
42. Уроки Зака. М., 2009.
43. Фейнберг С. Бетховен. Соната ор. 106 (исполнительский комментарий) // Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 2. М., 1968
44. Фейнберг С. Мастерство пианиста. М., 1978
45. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М., 1969
46. Фишман Н. Этюды и очерки по бетховениане. М., 1982
47. Хохлов Ю. Фортепианные сонаты Франца Шуберта. М., 1998
48. Холопова В. Фактура. М., 1990
49. Цивинская Н. Риторические фигуры в прелюдиях и фугах Хорошо темперированного клавесина И. С. Баха. СПб., 2001

50. Черни К. О правильном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена. Публикация и научный комментарий С. Мальцева. СПб., 2010
51. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. М., 2002

Список дополнительной литературы

1. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. М., 2011
2. Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. СПб., 2005.
3. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005
4. Бочкарев Л. Психология музыкальной деятельности. М., 2006.
5. Вспоминая Юдину. Сб. статей. М., 2009
6. Вспоминая Софроницкого. Сборник статей. М., 2008
7. Вспоминая Нейгауза. Сб. статей. М., 2009
8. Гаккель Л.Е. Откуда мы? Куда идем? Лекции по истории Санкт-Петербургской консерватории. СПб., 2013.
9. Голубовская Н. Искусство исполнения. СПб., 2007
10. Гринди К. Беседы с выдающимися пианистами и педагогами. Книга 1. М., 2013.
11. Гуляницкая Н.С. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм. М., 2014.
12. Данько Л. Константы музыки. СПб., 2011.
13. Друскин М. Клавирная музыка. СПб., 2007.
14. Дюбал Д. Вечера с Горовицем. М., 2008
15. Исакофф С. Громкая история фортепиано. М., 2014.
16. К 200-летию со дня рождения Шопена и Шумана. СПб., 2011.
17. Как исполнять И. С. Баха. Сб. статей М., 2006.
18. Как исполнять Бетховена. Сб. статей. М., 2005.
19. Как исполнять импрессионистов. Сб. статей. 2008.
20. Как исполнять русскую фортепианную музыку. Сб. статей. 2009
21. Как исполнять Шопена. Сб. статей С., 2005.
22. Клименко А.И. Тайная сила исполнительства. М., 2011.
23. Ключникова Е.В. Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Хроника событий. Факты, интервью, комментарии. М., 2014.
24. Корыхалова Н.П. Бетховен. Первая соната для фортепиано, оп.2 № 1: такт за тактом. СПб., 2013.
25. Корыхалова Н.П. Девятнадцатая и двадцатая сонаты для фортепиано, оп. 49: такт за тактом. СПб., 2013.
26. Корыхалова Н. За вторым роялем. СПб., 2006
27. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. СПб., 2007
28. Корыхалова Н. Увидеть в нотном тексте. СПб., 2008
29. Корыхалова Н.П. Тридцать две вариации Бетховена до минор: такт за тактом. СПб., 2015
30. Лев Власенко. Грани личности. М., 2013.
31. Лобанова М. Теософ – теург – мистик – маг. Александр Скрябин и его время. М., 2013.
32. Лобанова М. Н. Наставник. Александр Гольденвейзер глазами современников. СПб., 2014.
33. Лия Зелихман. Моисей Хальфин. Страницы жизни в документах. Статьи. Воспоминания. М., 2012.
34. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008
35. Мальцев С. Метод Лешетицкого. СПб., 2005
36. Мальцев С. Инструмент и педаль у Бетховена. СПб., 2010

37. Мальцев С. Риторика, образность и юмор в фортепианной и камерной музыке Бетховена. СПб., 2010
38. Меркулов А.М. Каденция солиста в эпоху барокко и венского классицизма. М., 2014
39. Меркулов А. Сюитные циклы Шумана: вопросы целостности композиции и интерпретации. М., 2006
40. Музыкально-педагогическое и исполнительское искусство XIX-XX веков: идеи, личности, школы. Сб статей. СПб., 2012
41. Мысли и афоризмы о фортепианном искусстве. Составители: Енукидзе Н., Есаков В. М., 2015.
42. Мысли о Бетховене. М., 2010.
43. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 2015.
44. От барокко к романтизму. Сб. статей. Вып. 2. М., 2010.
45. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. М., 2008.
46. Уроки Зака. М., 2006
47. Сайгушкина О.П. Как написать реферат. Учебно-методическое пособие для студентов исполнительских факультетов. СПб., 2015.
48. Санкт-Петербургская консерватория в мировом музыкальном пространстве: композиторские, исполнительские, научные школы 1862-2012. СПб., 2013.
49. Смирнова М. Артур Шнабель и его эпоха. СПб., 2006
50. Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Франца Шуберта (к проблеме исполнительской интерпретации). СПб., 2013.
51. Смирнова М. Эдвард Григ. Лирические пьесы. СПб., 2014.
52. Уроки Разумовской М., 2007
53. Хитрук А. Беседы с музыкантами о фортепианном искусстве. М., 2015.
54. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб., 2014.
55. Шатский П. Фортепианные вариации Бетховена. Особенности жанра и эволюция интерпретаторских концепций. М., 2013.
56. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2011.