

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 24.05.2024 12:55:03

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

30.06.2023

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА XX ВЕКА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) –
Фортепиано

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Устройство и настройка фортепиано» 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.

Составитель
кандидат искусствоведения, профессор О.А. Скорбященская

Рецензенты:
О.А. Сайгушкина – кандидат искусствоведения, профессор
М. В. Смирнова – доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры общего курса и методики преподавания фортепиано
«21» июня 2023 г., протокол № 7.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
6.1. Список основной литературы	11
6.2. Список дополнительной литературы	11
6.3. Интернет-ресурсы	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	12
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	12
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	13
8.4. Контрольные материалы	15
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	16
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «**Фортепианная музыка XX века**» – обязательный предмет специального цикла для студентов-пианистов. В структуру курса входят лекции по основной тематике и семинары, посвященные практическим вопросам.

Цели курса:

- углубление знаний в области истории фортепианной музыки XX века;
- приобщение к выдающимся достижениям отечественной и зарубежной науки об исполнительстве;
- ознакомление с новой научной проблематикой в этой сфере;
- выработка умения анализировать фортепианные произведения, написанные в различных композиторских техниках;
- применение полученных в курсе истории фортепианной музыки XX века знаний и умений в практической работе по исполнению современного репертуара;
- приучение студентов к самостоятельному мышлению и поиску оптимальных путей решения различных практических проблем, возникающих во время исполнения музыки XX века..

Задачи курса:

- освоение тематического материала курса;
- ознакомление с основной и новейшей литературой по проблемам фортепианной музыки XX века;
- систематизация полученных ранее знаний в области истории фортепианной музыки;
- обобщение и осмысление опыта выдающихся современных композиторов и исполнителей;
- выработка умения понимать и оценивать различные подходы и принципы современной композиторской техники в отношении фортепианной музыки, формирование собственного отношения к проблемам современного исполнительского и композиторского процесса;
- развитие творческого отношения к процессу исполнения современной фортепианной музыки;
- ознакомление с апробированными и вновь появляющимися пособиями по современной фортепианной музыке;
- выработка умения оценивать основные стили фортепианной музыки XX века, находить пути преодоления трудностей, возникающих при исполнении современной музыки.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная фортепианная музыка» входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Фортепиано.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника определяется тем, что она является неотъемлемой частью системы музыкально-педагогических дисциплин, обеспечивающих подготовку выпускника по данному профилю.

Курс современной фортепианной музыки служит важной теоретической и научно-практической базой в подготовке студента к будущей исполнительской и педагогической деятельности, оснащает его знаниями и умениями для самостоятельных занятий и занятий с учеником, и взаимодействует с рядом дисциплин: «Специальный инструмент», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «Методика обучения игре на инструменте», «История музыки», «История фортепианного исполнительства».

Консерваторский курс Фортепианной музыки XX века призван обогатить и расширить знания студентов, полученные ими ранее в специализированных музыкальных

школах и училищах. Он дает представление о многообразии творческих приемов при единстве основных методических принципов художественного воспитания музыканта.

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилистических особенностей;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц 5-й семестр
Контактная аудиторная работа (всего)	34
Практические занятия	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	32
Вид аттестации:	30
Общая трудоемкость: часы	66
Зачетные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Наименование тем и разделов курса		Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)
<i>5-й семестр</i>				
1	Хронологические и культурологические рамки музыки XX века. Основные черты модерна, премодерна и постмодерна.	6	3	3
2	Австрийский экспрессионизм в музыке. Нововенская школа и роль фортепиано в	6	3	3

	творчестве Шенберга. Основные черты тональной, атональной и додекафонной техники Шенберга			
3	Фортепианная музыка Альбана Берга и Антона фон Веберна. Развитие принципов додекафонии. Серийная техника и постсерийность.	6	3	3
4	Фортепианная музыка второго авангарда (Дармштадская школа) в творчестве П.Булеза, К. Штокхаузена.	5	3	2
5	Принципы серийности и постсерийности в музыке композиторов Ленинградской и Московской школы 1960-1970х годов (Баншиков, Лаул, Шнитке. Денисов, Губайдулина, Волконский)	5	2	3
6	Французский импрессионизм и его фортепианная музыка. Подобие и различия импрессионистской эстетики в живописи и музыке.	5	2	3
7	Фортепианное творчество Клода Дебюсси: импрессионизм, символизм и неоклассицизм в фортепианной музыке Дебюсси.	5	3	2
8	Фортепианная музыка Равеля. Импрессионизм и неоклассицизм Равеля.	5	3	2
9	Фортепианная музыка композиторов испанского Ренасимьенто – Альбениса и Гранадоса. Фортепианная музыка Де Фальи.	5	2	3
10	Фортепиано в музыке композиторов «Шестерки»: фортепианная музыка Пуленка, Мийо, Онеггера. Фортепианная музыка Эрика Сати	5	2	3
11	Фортепианная музыка Оливье Мессиана.	6	4	2
12-17	Фортепианная музыка Стравинского: русского, неоклассического и додекафонного периода	7	4	3

	Фортепианная музыка Пауля Хиндемита			
	Фортепианная музыка Белы Бартока			
	Фортепианная музыка Бенджамина Бриттена и Майкла Типпета			
Итог по курсу		66	34	32

5.2. Содержание программы

ЛЕКЦИЯ 1. Хронологические рамки начала XX века не совпадают с искусствоведческими и культурологическими вехами начала новой эпохи. Если историки искусства говорят о переходном периоде, протянувшимся с последней четверти XIX века до начала Первой мировой войны, то культурологи выделяют в искусстве XX века три основных этапа: премодерн, модерн и постмодерн. В применении к фортепианной музыке можно говорить о том, что новые стилевые черты начались с искусством венского экспрессионизма и парижского импрессионизма, которые были двумя ветвями одного мощного романтического и позднеромантического ствола. Следующим этапом, ознаменовавшим расцвет антиромантических тенденций в искусстве стала неоклассическая фортепианная музыка (Стравинский, Хиндемит. Композиторы группы «6»). Наконец, в период между двух войн сложились особые школы, испытывающие влияние фольклора и неофольклора, такие, как испанская фортепианная музыка, венгерская фортепианная музыка (Барток, Кодань). Двумя значительными рубежами в фортепианном искусстве XX века, как и вообще в музыке XX века, стали две мировые войны, после которых искусство стремительно обновлялось.

ЛЕКЦИЯ 2. Музыкальный экспрессионизм, его общая и фортепианная эстетика. Философские, социальные и психологические основы экспрессионизма: философия экзистенциализма, психоанализ Фрейда и Юнга, кризис мышления и мироощущения «прекрасной эпохи». Экспрессионизм – как предчувствие грядущих социальных катастроф. Экспрессионизм в живописи (художники объединения «Мост» и «Синий всадник»), в литературе (Кафка, Дюрренматт, Густав Майринк), в поэзии (Райнер Мария Рильке. Штефан Георги, Георг Тракль). Черты экспрессионизма в позднеромантической музыке (Малер, Р.Штраус). Экспрессионизм в фортепианной музыке Шенберга и его основные черты: «до предела сгущенное музыкальное страдание» (Т.Адорно), миниатюризм, абстрактность. Роль фортепианной музыки как «экспериментальной базы» стилевых сдвигов в творчестве Шенберга.

Фортепианные пьесы op.11 – манифест экспрессионизма. Шесть маленьких пьес op.19 – энциклопедия шенберговского экспрессионизма. Сюита op. 23 и op.25 – черты неоклассицизма и додекафонная техника.

ЛЕКЦИЯ 3. Развитие принципов нововенской техники и эстетики экспрессионизма в творчестве учеников Шенберга. Альбан Берг и Антон фон Веберн: сходство и различие стилей. Театральные черты раннего венского экспрессионизма в фортепианной Сонате и Камерном концерте для фортепиано, скрипки и 13 духовых Альбана Берга. Антон фон Веберн и особенности его эстетики. Вариации или Метаморфозы? Анализ Вариаций Веберна op.27. Сложности исполнения фортепианной музыки Берга и Веберна. Проблема анализа, проблема эмоционального напряжения и драматургии.

ЛЕКЦИЯ 4. Послевоенный авангард и новая трактовка фортепиано. Фортепианная музыка Булеза (Вторая, Третья Соната) и Штокхаузена (Klavierstück'и X и XI). Кризис постсериализма и возникновение алеаторики. Отрицание предопределенности формы и логика случайности в искусстве 1950-1960х годов (Кортасар. «Игра в классики», Кейдж. «Книга перемен»). Исторические корни алеаторики.

Лекция 5. Черты додекафония в творчестве ленинградских и московских композиторов Второго авангарда. «Силлогизмы» Геннадия Банщикова, «Додекафония – детям» Рейна Лаула – как образцы «школьной» додекафонии. Опыты композиторов московской школы в работе с серийной техникой. Эдисон Денисов – теоретик и композитор. «Знаки на белом» Денисова, «Точки и линии» – как проявление структурализма в фортепианной музыке. Шнитке – и полистилистика. Фортепианный концерт Шнитке. Губайдулина. Чакона.

ЛЕКЦИЯ 6. Французский импрессионизм, его общая и музыкальная эстетика. Импрессионизм в живописи, возникновение термина. «Салон отверженных». Французский символизм, его черты в поэзии школы Малларме. Черты импрессионизма и символизма в музыке. Сопоставление языка живописи импрессионизма и музыкального языка: эмансипация цвета – освобождение тембра, отказ от рельефного контура – отказ от четко очерченной мелодии, отказ от линейной перспективы – свободное акустическое пространство, смешение жанров – отказ от сонатности, вариационности и прочих «номенклатурных жанров» (Дебюсси). Многозначность символа в поэзии и музыке французского искусства конца XIX века. Идея «Correspondance» – соответствий, отличие «семантических

полей» от закрепленных символов. Противопоставление эстетики символизма эстетике позднего романтизма (Дебюсси и Вагнер).

Лекция 7. Фортепианная музыка Дебюсси. Разделение на периоды: импрессионистский, символистский и неоклассический. Черты эстетики импрессионизма и символизма в фортепианной музыке Дебюсси. Связь фортепианной музыки Дебюсси с французскими клавесинистами и Шопеном. Дебюсси-пианист в отзывах современников (Маргарита Лонг). Особенности исполнения сочинений Дебюсси. Прелюдии Дебюсси – энциклопедия образов музыкального импрессионизма. Этюды Дебюсси – энциклопедия фортепианной техники композитора. Особенности позднего стиля Дебюсси. Сюита «По белому и черному» как новаторское произведение позднего Дебюсси. Особенности исполнения фортепианных сочинений Дебюсси: агогика, педализация, аппликатура.

Лекция 8. Фортепианная музыка Равеля в сравнении с фортепианной музыкой Дебюсси. Полярные (комплементарные) принципы организации (Дебюсси) – расширенная квадратность (Равель), форма прелюдийная, поэзная, импровизационная – жесткая структура, опирающаяся на сонатную идею (Равель). Черты импрессионизма и неоклассицизма в творчестве Равеля. Инфернальное и инфантильное – две стороны личности Равеля и его творчества («Ночной Гаспар» - «Сказки Матушки гусыни», Концерт Соль мажор – Концерт для левой руки Ре мажор). Особенности исполнения фортепианной музыки Равеля (по книге Маргарет Лонг «За роялем с Морисом Равелем»).

ЛЕКЦИЯ 9. Особенности развития испанской музыки. Сущность Ренасимьенто. Гарсиа Лорка об «искусстве и игре дуэнде» в испанской музыке. Фортепианное творчество Альбениса. Стиль его музыки. Фортепианное творчество Гранадоса – единый текст. Черты импрессионизма в испанской музыке. Черты неоклассицизма в испанской музыке (Де Фалья). Особенности исполнения испанской фортепианной музыки. Ритм. Фактура. Артикуляция. Агогика.

Лекция 10. Фортепианная музыка «6». Возникновение творческого объединения «Шестерка». Роль Эрика Сати и Жана Кокто. Манифест «Петух и Арлекин». Портреты композиторов группы «6». Черты стиля: радикальное упрощения музыкального языка, неоурбанизм, неоклассицизм, увлечение музыкой джаза и дансинг-холла, передача шумов и звуков машин. Ирония и юмор в творчестве композиторов «Шестерки». Фортепианная музыка Пуленка (лиризм, моцартианство, инфернальность, ирония). Фортепианная

музыка Мийо (витальность, средиземноморский колорит, танцевальность). Фортепианная музыка Онеггера (серьезность, пафос, урбанизм). Любимые жанры композиторов группы «6». – Концерт, сюита миниатюр, программная сюита. Танцевальная музыка. Влияния «Шестерки» на последующее развитие фортепианной музыки.

Лекция 11. Фортепианная музыка Оливье Мессиана. Три периода в творческом пути Мессиана: «религиозный» (католический), «птичий» (экзотический), синтетический и основные фортепианные произведения – по периодам. Связь органной и фортепианной музыки Мессиана. Черты стиля и техники музыкального языка Мессиана в его главных циклах. «Двадцать взглядов на лик младенца Иисуса» и «Каталог птиц». Связь фортепианного творчества Мессиана с предшественниками (Дебюсси, Вагнер, Шопен) и последователями (Булез, Штокхаузен). Особенности ритмики Мессиана, и преодоление трудностей исполнения его музыки. Особенности ладового мышления Мессиана и тембровая окраска его фортепианных сочинений.

Лекция 12. Фортепианная музыка Стравинского. Образ фортепиано в музыке Стравинского – сочетание красочности и графичности, ударности и многотембровости. Парадоксы Стравинского в отношении к интерпретации его музыки. Стравинский-пианист. Три стиля Стравинского: русский, неоклассический и додекафонный, и основные его фортепианные сочинения. Транскрипции балетов Стравинского. Фортепианный концерт. Соната и Серенада. Каприччио. Пять легких пьес для фортепиано в 4 руки. Три пьесы в три руки. Пьесы для пяти пальцев. Особенности исполнения фортепианной музыки Стравинского.

Лекция 13. Фортепианная музыка Хиндемита. Фортепианное творчество Хиндемита: между экспрессионизмом и неоклассицизмом. Сюита «1922 год» - радикальное выражение «Zeitgeist». Три сонаты для фортепиано – проявление неоклассицизма. Теоретическая система гармонии Хиндемита. Необарокко. Роль баховской музыки. «Ludus tonalis» - творческое завещание композитора.

Лекция 14. Фортепианная музыка Бартока. Фортепианная музыка Бартока: между поздним романтизмом и неофольклоризмом. 14 багателей Бартока, Сюита «На вольном воздухе», Соната 1926 года. «Микрокосмос» и система бартоковской музыкальной педагогики. Особенности балканских модальных ладов и система бартоковской гармонии. Способы передачи нетемперированных звучностей средствами темперированного инструмента.

Барток-пианист и педагог. Поздняя фортепианная музыка; Соната для двух фортепиано и ударных, Третий концерт для фортепиано с оркестром.

Лекция 15. Фортепианная музыка Бриттена и Типетта.

Своеобразие развития английской музыки XIX- XX века. Новое английское музыкальное возрождение. Бриттен-пианист в ансамбле с Питером Пирсом. «Каникулярный дневник». Фортепианный концерт Бриттена. Ансамблевая музыка Бриттена. Роль фортепиано в оперных партитурах Бриттена.

Фортепианные сонаты Майкла Типетта.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-4558-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:<https://e.lanbook.com/book/122199> (дата обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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.

Сайгушкина, О.П. Как написать реферат: учебно-методическое пособие для студентов исполнительских специальностей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб: СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2015. — 36 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75094

Сафонов, В.И. Новая формула. Мысли для учащихся и учащихся на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103884>. — Загл. с экрана.

6.2. Список дополнительной литературы

Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие /Е.Я. Либерман. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-4148-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. -URL:<https://e.lanbook.com/book/115951> (дата обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Мильштейн, Я.И. Вопросы теории и истории исполнительства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я.И. Мильштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111803>. — Загл. с экрана.

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.

Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107321>. — Загл. с экрана.

6.3. 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/>

ЭБС издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>

Национальная Электронная Библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Фортепианная музыка XX века» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Радиофицированные 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
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей; <i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;

теории и истории музыкального искусства	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;
---	---

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Контроль усвоения материала курса осуществляется в течение всего года на семинарских занятиях. В конце учебного семестра (5-й семестр) проводится зачет с оценкой. Он включает в себя представление реферата объемом около 1 авторского листа¹ по одной из тем, обсуждавшихся в курсе (тему необходимо предварительно согласовать с руководителем), а также ответ студента на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, задаваемые экзаменаторами.

В каждом из билетов содержится два вопроса, один из которых, как правило, ставит проблему теоретического характера, второй предполагает анализ книг или самостоятельную слуховую работу.

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

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, , письменный реферат				
<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Не знает</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает частично</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в достаточной степени</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в полной мере</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, письменный аудиотест, реферат				
<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные	<i>Не умеет</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и	<i>Умеет в достаточной мере</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме;	<i>Умеет свободно</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные

¹ 1 авторский лист = 40000 знаков с пробелами, примерно 16 страниц компьютерного набора.

примеры, записанные традиционными видами нотации;	примеры, записанные традиционными видами нотации;	форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	примеры, записанные традиционными видами нотации;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, реферат				
<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Не владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Частично владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В целом владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В полной мере владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы билета	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса	0-10	11-14	15-17	18-20
д) культура устной речи студента	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

8.4.1. Примерная тематика рефератов (докладов):

В реферате могут рассматриваться отдельные аспекты одной из тем пройденного курса.

Кроме этого, возможны следующие ракурсы: сравнительный анализ интерпретаций определенного произведения разными исполнителями; анализ методических принципов выдающихся педагогов, а также своего педагога по специальности; анализ собственной работы с учеником.

Темой реферата может быть исполнительский и педагогический анализ какого-либо конкретного произведения. Интересным для исследования бывает сравнение подходов разных пианистов-педагогов и методистов к какой-либо проблеме исполнения; возможен также критический анализ выдающихся трудов зарубежных и отечественных музыкантов по проблемам истории музыкальной педагогики.

8.4.2. Темы рефератов и письменных работ:

1. Неоромантические и антиромантические черты в фортепианной музыке XX века.
2. Шенберг и его три стиля в фортепианной музыке.
3. Образ фортепиано в музыке Стравинского.
4. Прелюдии Дебюсси – энциклопедия импрессионизма и символизма.
5. Этюды Дебюсси – энциклопедия его фортепианной техники.
6. Эволюция фортепианного творчества Мессиана.
7. Портреты композиторов группы «Шестерка».
8. Фортепианная музыка Ф. Пуленка
9. Фортепианная музыка Э. Сати.

10. Бела Барток и идеи неофольклоризма. Микрокосмос Белы Бартока.
11. Английская фортепианная музыка XX века.
12. Испанская фортепианная музыка эпохи Ренасимьенто.

8.4.3. Основные требования к реферату

Требования к реферату в развернутом виде изложены в учебно-методическом пособии Сайгушкиной О.П. «Как написать реферат», предназначенном для учащихся исполнительских специальностей (см. ссылку в списке литературы).

Текст реферата должен быть выстроен согласно плану, диктуемому логикой раскрытия темы; как правило, изложение начинается с более крупных, главных проблем, затем уместно рассмотрение частных вопросов. Автор должен уметь не только правильно и корректно изложить основные положения, но и высказать свои соображения, проявить собственное отношение к обсуждаемым вопросам. В конце работы должны быть сделаны выводы, подведены итоги обсуждения темы. Особое внимание нужно уделить грамотности и внятности языка, литературному стилю текста, правильному оформлению титульного листа и списка литературы в соответствии с современными требованиями. Реферат обязательно должен содержать план-оглавление, а также ссылки на цитируемые источники с указанием страниц.

8.4.4. Примерный список билетов к зачету:

- 1.1. Особенности музыкального языка экспрессионизма..
- 1.2. Произведения современных петербургских композиторов для фортепиано с использованием необычных приемов звукоизвлечения или электронных тембров (С. Слонимский, А. Танонов, Ю. Красавин, С. Левковская, С. Лаврова).
- 2.1. Музыка фортепианного импрессионизма.
- 2.2. Дж. Кейдж, Дж. Крам, Г. Кауэлл и их произведения для расширенного и подготовленного фортепиано.
3. 1. Неоклассицизм, его общая и музыкальная эстетика..
- 3.2. Вариации Веберна op.27.
- 4.1. Неофольклоризм и его преломление в фортепианной музыке Бартока
- 4.2. Додекафония и сериализм в фортепианной музыке композиторов московской и ленинградской школы
- 5.1. Фортепианная музыка композиторов «Шестерки»
- 5.2. Альбенис. Иберия.
- 6.1. Фортепианная музыка испанского Ренасимьенто.
- 6.2. Шенберг. Фортепианные пьесы op.11 и op.19.
- 7.1. Английская фортепианная музыка.
- 7.2. Альбан Берг. Соната для фортепиано.
- 8.1. Эволюция фортепианного стиля Мессиана.
- 8.2. Стравинский. Серенада.
9. 1. Эволюция фортепианного стиля Стравинского.
- 9.2. Мессиан. Двадцать взглядов на лик младенца Иисуса.

- 10.1. Фортепианная музыка Хиндемита.
- 10.2. Дебюсси. Прелюдии.
- 11.1. Сравнение фортепианной музыки Дебюсси и Равеля.
- 11.2. Стравинский. Концерт.
- 12. Ансамблевые произведения для фортепиано Мийо.
- 12.1. Равель. Ночной Гаспар.

Приложение 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 обсуждаемой теме/проблеме и др.;
- 3) практические занятия (просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением). Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса.

В семинарских занятиях в той или иной форме должна находить свое отражение практически каждая тема курса.

Семинарские занятия по курсу должны включать в себя слушание аудио- и просмотр видеозаписей выдающихся артистов прошлого и современности с последующим анализом особенностей их исполнения. Особенно эффективны и интересны для студентов «аудио-викторины» с угадыванием модели инструмента по своеобразному его звучанию; при этом от них требуется аргументация и обоснование догадок. Такие задания требуют обширных познаний в сфере инструментоведения и побуждают студентов, ощущающих их недостаток, расширять запас сведений в этой области.

В рамках подобных занятий возможен анализ самых разнообразных аспектов фортепианостроения. Предметами обсуждения могут быть различные исторические виды фортепиано, их применение в сочинениях разной стилистической направленности; особенности технического воплощения произведения; соответствие исполнительской трактовки современным представлениям о стилистически убедительной интерпретации; особая оригинальность, неповторимость исполнительской манеры и т. п.

На семинарских занятиях предусматриваются также доклады и сообщения по книгам и методическим пособиям. Готовясь к докладам, студенты учатся быстро осваивать большие объемы информации, структурировать материал, выбирая из него существенное, формулировать основные положения, критически анализировать взгляды авторов, сравнивать их с позициями других авторов по данной проблеме и т. п.

Приобретенные на этих семинарах навыки помогут студентам в их будущей профессиональной деятельности.

Приложение 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.

Программа дисциплины «Ремонт и устройство фортепиано» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой.

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.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с нотным текстом, анализ полученных впечатлений. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение концертов исторически ориентированного (аутентичного) исполнительства, что позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга, выступления известных музыкантов могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК², техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Виды самостоятельной работы:

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС
<i>5-й семестр</i>		
1	Хронологические и культурологические рамки музыки XX века. Основные черты модерна, премодерна и постмодерна	Работа с литературой
2	Австрийский экспрессионизм в музыке. Нововенская школа и роль фортепиано в творчестве Шенберга. Основные черты тональной, атональной и додекафонной техники Шенберга	Работа с литературой
3	Фортепианная музыка Альбана Берга и Антона фон Веберна. Развитие принципов додекафонии. Серийная техника и постсериальность.	Работа с литературой, слушание музыки.
4	Фортепианная музыка второго авангарда (Дармштадская школа) в творчестве П.Булеза, К. Штокхаузена.	Работа с литературой, слушание музыки
5 -7	Принципы серийности и постсериальности в музыке композиторов Ленинградской и	Работа с литературой, слушание музыки

²Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

	Московской школы 1960-1970х годов (Баншиков, Лаул, Шнитке. Денисов, Губайдулина, Волконский),		
	Французский импрессионизм и его фортепианная музыка. Подобие и различия импрессионистской эстетики в живописи и музыке.		
	Фортепианное творчество Клода Дебюсси: импрессионизм, символизм и неоклассицизм в фортепианной музыке Дебюсси.		
			Работа с литературой, слушание музыки
8	Фортепианная музыка Равеля. Импрессионизм и неоклассицизм Равеля.		Работа с литературой, слушание музыки
9	Фортепианная музыка композиторов испанского Ренасимьенто – Альбениса и Гранадоса. Фортепианная музыка Де Фальи		Работа с литературой, слушание музыки
10	Фортепиано в музыке композиторов «Шестерки»: фортепианная музыка Пуленка, Мийо, Онеггера. Фортепианная музыка Эрика Сати.		Работа с литературой, слушание музыки
11	Фортепианная музыка Оливье Мессиана.		Работа с литературой, слушание музыки
12	Фортепианная музыка Стравинского: русского, неоклассического и додекафонного периода Фортепианная музыка Пауля Хиндемита Фортепианная музыка Белы Бартока Фортепианная музыка Бенджамина Бриттена и Майкла Типпета		Работа с различными видами фортепиано, посещение музея музыкальных инструментов

Список литературы для самостоятельной работы

1. Веберн А. фон. Лекции о музыке. Письма. М., Музыка. 1975.
2. Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Л., 1962.

3. Денисов Э. В. О композиторской технике XX века. М., Музыка, 1976.
4. Друскин М. С. Стравинский. Л., 1979.
5. Екимовский В. Е. Оливье Мессиан. М., 1987.
6. Ковнацкая. Л. Г. Английская музыка первой половины XX века. Л., Композитор, 1976.
7. Крто А. О фортепианном искусстве. М. Классика-XXI, 2005.
8. Маргарита Лонг. За роялем с Клодом Дебюсси, Морисом Равелем, Габриэлем Форе. М., музыка, 1981.
9. Нестьев И. В. Бела Барток. Жизнь и творчество. - М., 1969.
10. Смирнов В. В. Морис Равель и его творчество. М., Музыка, 1981.
11. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971
12. Холопов Ю., Холопова В. Антон фон Веберн. Жизнь и творчество. М.: Музыка, 1984.
13. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., Музыка, 1976.
14. Шенберг А. Письма. СПб., Композитор, 2008